

Joachim Braun
Shostakovich's Jewish Songs

Иоахим Браун
Еврейские песни Шостаковича

World Council for Yiddish
and Jewish Culture
Institute "Yad Lezlilei Hashoa"
Ministry of Education and Culture

Всемирный совет языка идиш
и еврейской культуры
Институт "Яд лецлилей ташоа"
Министерство просвещения
и культуры

SHOSTAKOVICH'S JEWISH SONGS
ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ ШОСТАКОВИЧА

JOACHIM BRAUN

SHOSTAKOVICH'S JEWISH SONGS

From Jewish Folk Poetry, op. 79: Introductory essay
with original Yiddish Text Underlay

ИОАХИМ БРАУН

ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ ШОСТАКОВИЧА

Из еврейской народной поэзии, соч. 79: Эссе
с адаптацией оригинальных текстов на языке идиш

World Council for Yiddish
and Jewish Culture
Institute "Yad Lezlilei Hashoa"
Ministry of Education and Culture

Всемирный совет языка идиш
и еврейской культуры
Институт "Яд лецлилей Гашоа"
Министерство просвещения и культуры

Professor **Joachim Braun** is member of faculty
at the Department of Musicology, Bar-Ilan University, Israel.

Профессор **Иоахим Браун** преподает на кафедре музыковедения
Университета Бар-Илан, Израиль.

ISBN 965-392-009-X

© 1989 Joachim Braun

Printed in Israel

Taligraph, Tel-Aviv

Published by the
World Council for
Yiddish and Jewish Culture
and
Institute "Yad LeShilei Hashoa"

CONTENTS

Message from the Deputy Prime Minister and Minister of Education and Culture (English and Russian)	9
Foreword (English and Russian)	11
Shostakovich's Jewish songs: Introductory essay	
English	15
Russian	39
Original Yiddish folk texts and underlay to Shostakovich's music	59
Hebrew and Yiddish translation of the Message, Foreword and Introductory essay	KB-D

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие заместителя главы правительства и министра просвещения и культуры (на английском и русском языках)	9
Предисловие (на английском и русском языках)	11
Еврейские песни Шостаковича: эссе	
на английском языке	15
на русском языке	39
Оригинальные народные тексты на языке идиш и их адаптация к музыке Шостаковича	59
Переводы на иврит и идиш Приветствия, Предисловия и Эссе	KB-D

Знак Ħ в тексте соответствует
древнееврейскому л и читается как английское h.

**Message from the Deputy Prime Minister and Minister of Education
and Culture**

It gives me great pleasure to salute the decision of the World Council for Yiddish and Jewish Culture, taken in cooperation with the Institute for Conservation and Research of Jewish Music of the Holocaust "Yad Letslilei Hashoa", to publish the original Yiddish texts of the vocal cycle "From Jewish Folk Poetry" by Dmitri Shostakovich. This great Russian composer used popular Yiddish poetry as a basis for his Jewish song cycle, where Jewish tunes are intertwined with the music of the Yiddish language.

This work, which has entered the modern classical repertoire, is an important acquisition to Jewish, to Russian, and universal culture.

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Itzhak Navon. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'N' and a final flourish.

Itzhak Navon

Приветствие заместителя главы правительства и министра просвещения и культуры

Я приветствую инициативу Всемирного совета языка идиш и еврейской культуры, который в сотрудничестве с Институтом сохранения и исследования еврейской музыки Катастрофы "Яд лецлилей Гашоа" решил опубликовать подлинные тексты на языке идиш вокального цикла "Из еврейской народной поэзии" Дмитрия Шостаковича. Великий русский композитор воспользовался еврейской народной поэзией для создания еврейских песен, в которых сочетается еврейский народный мелос с музыкой языка идиш.

Это сочинение, которое вошло в золотой фонд современной музыкальной классики, является важным вкладом в еврейскую, русскую и мировую культуру.

Ицхак Навон

FOREWORD

A never-ending battle to preserve the spiritual heritage of the Jewish people has been waged throughout history. However, this fateful struggle for the integrity of our people is especially vital in our own time, a time of assimilation. It is thus easy to understand the exertions of the World Council for Yiddish and Jewish Culture toward the preservation of these values.

An important step toward this end was taken some fourteen years ago. A small group of intellectuals and public figures met in Tel Aviv to find ways of combating the assimilationist trends of the great majority of East European Jewry, wherever they may actually be living today, and to set up safeguards against the dissolution of their culture, so that it would not vanish into the pit of oblivion but on the contrary, would be preserved and strengthened.

As a result of this meeting a World Congress for Jewish Culture was held in Jerusalem in 1976, and on this occasion the World Council for Yiddish and Jewish Culture was founded, with the purpose not only of developing and strengthening the Yiddish language, but also to ensure that the part of the Jewish people whose mother tongue is Yiddish would find in that language and its culture a spiritual support.

Committees for Yiddish were organized and set up in seventeen countries where Yiddish-speakers live, to propagate and reinforce the language and culture. The State of Israel provides a focal point for this activity.

The World Council for Yiddish and Jewish Culture does not overlook music, with its rich potential for influencing and encouraging attention to other spiritual values as well. It is thus natural and understandable that there should be cooperation between the World Council for Yiddish and Jewish Culture, and the Institute for Conservation and Research of Jewish music of the Holocaust. This partnership has, among others led to the organizing in Moscow of the exhibition "Music of the Holocaust", and to this publication, which presents the Yiddish texts on which Shostakovich's cycle "From Jewish Folk Poetry" is based. It is known that the composer wished the cycle to be performed in the original language, and we are thus contributing to his intention.

It gives us great pleasure and satisfaction to enable lovers of Jewish music and culture to enjoy these beautiful Yiddish folk songs.

Itzhak Koren
Chairman of the World Council
for Yiddish and Jewish Culture.

The Institute for Conservation and Research of Jewish Music of the Holocaust regards its scholarly activities in the light of a mission dedicated to the preservation of Jewish musical culture, especially that created and performed during the years of the Holocaust. The musical culture of that period is intimately associated with the Yiddish language, in which most Holocaust literature was composed. In this language the Jewish people rose up in spiritual resistance. Through this language the musicians and actors of the ghetto theaters stirred and encouraged their audiences, offering hope for a better future, and with this language on their lips the Jewish people went to their deaths.

Dmitri Shostakovich used popular Yiddish poetry in his vocal cycle "From Jewish Folk Poetry", a work that clearly displays his links with popular Jewish art. The composer always hoped that the cycle would be performed in the language of its source - Yiddish. These original texts, fitted to the music of the song cycle, are here published for the first time.

The Institute regards it as a solemn duty to present these texts to the public, as well as other works by Shostakovich dedicated to the victims of the Second World War and the Holocaust.

*Moshe Hoch
Director of the
Institute for Conservation and Research
of Jewish Music of the Holocaust
"Yad Letshilei Hashoa"*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Упорная борьба за сохранение культурных ценностей нашего народа продолжается в течение всей еврейской истории. Однако, особенно важна эта борьба в наше время, время ассимиляции и угрозы разрушения целостности нашего народа. Отсюда понятны усилия, предпринимаемые Всемирным советом языка идиш и еврейской культуры для обеспечения существования этих ценностей.

Четырнадцать лет тому назад небольшая группа израильских интеллектуалов и общественных деятелей собралась в Тель-Авиве, чтобы найти пути, предотвращающие распыление большей части европейского еврейства и его духовной культуры, и чтобы это духовное наследие было сохранено и укреплено. В результате в Иерусалиме в 1976 г. состоялся Всемирный конгресс, на котором был основан Всемирный совет языка идиш и еврейской культуры, целью которого является не только развитие и укрепление языка идиш, но и духовная поддержка той части нашего народа, для которой идиш — родной язык. Со дня основания Всемирный совет имеет ощутимые достижения. В 17 странах, в которых живут говорящие на идиш, организованы комитеты языка идиш, распространяющие и укрепляющие этот язык и его культуру. При этом Израиль является центром этой духовной деятельности.

Всемирный совет языка идиш и еврейской культуры поощряет интерес к еврейской музыке, которая неразрывно связана с другими духовными ценностями еврейского народа. Отсюда естественно сотрудничество Всемирного совета с Институтом изучения еврейской музыки в период Катастрофы. Одним из результатов этого сотрудничества является организация выставки "Еврейская музыка периода Катастрофы" в Москве, а также выпуск настоящего издания с публикацией оригинальных текстов на идиш для вокального цикла Дм. Шостаковича "Из еврейской народной поэзии". Известно желание композитора, чтобы эти песни прозвучали на языке идиш, и данной публикацией мы способствуем осуществлению этого желания.

Мы очень рады, что сможем помочь любителям еврейской культуры и музыки насладиться прекрасным фольклором на идиш и не менее прекрасной музыкой Шостаковича с текстами на языке идиш.

Ицхак Корен
Председатель Всемирного совета
языка идиш и еврейской культуры

Институт "Яд лецлилей гашоа" видит целью своей деятельности изучение и сохранение еврейской музыкальной культуры, в особенности той ее части, которая была создана и исполнена в период Катастрофы

Эта музыкальная культура связана с языком идиш, на котором написано большинство песен Катастрофы. На этом языке музыканты и актеры несли моральную поддержку и вселяли веру в будущее, с этим языком люди восставали и хранили духовную силу и с этим языком шли на смерть

Дм Шостакович использовал народную поэзию в своем цикле "Из еврейской народной поэзии", и это произведение отражает его отношение к еврейскому фольклору. Мечтой композитора было исполнение цикла на языке оригинала. Эти оригинальные тексты на идиш, адаптированные к музыке вокального цикла, впервые предлагаются вниманию общественности в настоящем издании.

Институт "Яд лецлилей гашоа" считает своим долгом опубликовать эти тексты, а также способствовать ознакомлению публики с другими произведениями композитора, посвященными жертвам второй мировой войны. Эти произведения будут укреплять нашу память о Катастрофе

Моше Гох
Директор Института
сохранения и исследования
еврейской музыки Катастрофы
"Яд лецлилей Гашоа"

**SHOSTAKOVICH'S JEWISH SONGS:
INTRODUCTORY ESSAY**

Dmitri Shostakovich's interest in Jewish matters – both musical and non-musical – is without precedent in the history of Russian or Soviet music.* Elements of a Jewish musical idiom may be found in at least ten of his major works (see Table on pp.18-19), beginning with the Trio op. 67 (1944) and continuing up to Symphony No. 13, op. 113 (1982). He also expressed his interest in other ways than original composition: he completed Benjamin [Venyamin] Fleishman's opera *Rothschild's Violin* (1943) and served as editor-in-chief for the miscellaneous collection *New Jewish Songs* (1970).

Apart from its scope and persistence, Shostakovich's involvement with Jewish music and culture also differs from that of all earlier Russian composers in its very nature. The utilization of a pseudo-Jewish melodic idiom by nineteenth-century Russian composers reflected little more than a characteristically Russian "interest in everything Eastern" (Vladimir Stasov). Shostakovich's appropriation of a Jewish idiom cannot be related either to the "folkloristic" concerns of a Mussorgsky or a Rimsky-Korsakov or to the "philosophical" biases of a Rubinstein or a Serov.

To understand the meaning of the Jewish elements in Shostakovich's music, it is essential to recall the controversial position of Jewish culture in the Soviet Union at the time. Although the form and substance varied according to the period, the prevalent view was that the idea of a distinct Jewish people was scientifically untenable. As a result, Jewish culture, including musical culture, existed on the borderline of the permitted and the undesirable. This paradox of the permitted but undesired, the forbidden but not unlawful, created a highly ambiguous situation in Soviet culture regarding the employment of Jewish themes and motifs in art. Any exploration of a Jewish idiom or subject was fraught with risk and potentially explosive.

* This essay is partly based on previous studies by the author – "Shostakovich's Song Cycle *From Jewish Folk Poetry*: Aspects of Style and Meaning", in *Russian and Soviet Music: Essays for Boris Schwarz*, ed. M.H. Brown (Ann Arbor: UMI Research Press, 1984), pp. 259-286, and "The Double Meaning of Jewish Elements in Dmitri Shostakovich's Music", *Musical Quarterly*, LXXXI/1, 1985, pp. 68-80.

**SHOSTAKOVICH'S COMPOSITIONS WITH JEWISH SUBJECTS AND
JEWISH COMPOSITIONS WITH HIS PARTICIPATION ***

Composition 1	Composed 2	Published 3	First Performance 4	Jewish Subject 5
1 Edition and orchestration of V. Fleishman's opera <i>Rothschild's Violin</i>	1943	1965 Musika M	20.7.60; M Soloists of the Moscow State Philharmonic Society	Entire work
2 <i>Trio for Violin, Cello and Piano, Op. 67</i>	1944	1944 Musgis M	14.11.44; L Author (pf), D. Tciganov (vl), S. Shirinsky (vc)	4th mov.: Allegretto
3 <i>Concerto for Violin and Orchestra, Op. 77</i>	1947- 1948	1953 Musgis M	19.10.55; L D. Oistrakh, and the Leningrad Philharmonic Orchestra under Y. Mravinsky	2nd mov.: Scherzo
4 <i>From Jewish Folk Poetry, Vocal Cycle for Soprano Contralto, Tenor and Piano, Op. 79</i>	1948	1955 Muzikal'ny Fond M	15.1.55; L Author (pf), N. Dorliak (s), Z. Dolukhanova (ca), A. Maslennikov (t).	Entire work
5 <i>Quartet No. 4 for Two Violins, Viola, and Cello, Op. 83</i>	1949	1954 Musgis M	5.12.53; M Beethoven-Quartet (D. Tciganov, V. Shirinsky, V. Borisovsky, S. Shirinsky).	4th mov.: Allegretto
6 <i>24 Preludes and Fugues for Piano, Op. 87</i>	1950 1951	1952 Musgis M	23 and 28.12.52; M T. Nikolayeva	Pr/F No. 8; Pr No. 14; F No. 16; Pr No. 17; F No. 19; F No. 24

* Abbreviation: M = Moscow; L = Leningrad; Pr = Prelude; F = Fugue

1	2	3	4	5
7	<i>Four Monologues on texts by A. Pushkin for Voice and Piano, Op. 91</i>	1961 Sov. Kompositor M	?	No. 1: <i>The Fragment</i>
8	<i>Concerto for Cello and Orchestra No. 1, Op. 107</i>	1960 Musgis M	4.10.59; L M. Rostropovich, and the Leningrad Philharmonic Orchestra under Y. Mravinsky	3rd mov.: Allegro con moto
9	<i>Quartet No. 8 for Two Violins, Viola and Cello, Op. 110</i>	1960 Sov. Kompositor M	2.10.60; L Beethoven-Quartet (see Op. 83)	2nd mov.: Allegro molto
10	<i>Symphony No. 13 for Bass Solo, Bass Choir, and Orchestra, texts by Y. Yevtushenko, Op. 113</i>	1970 Leeds Music Canada	18.12.62; M Moscow Philharmonic Orchestra under K. Kondrashin V. Gromadsky (bass), and choir under A. Yurlov	1st mov.: <i>Babi Yar</i>
11	<i>From Jewish Folk Poetry, Version for Voice and Orchestra, Op. 79a (see Op. 79)</i>	1963* Musika M	19.2.64; Gorki Gorki Philharmonic Orchestra under G. Roshdestvensky, L. Avdeyeva (s), G. Pisarenko (ca), A. Maslennikov (t)	Entire work
12	<i>Editor-in-Chief of Song Collection New Jewish Songs, compiled by Z. Kompanejets</i>	? Sov. Kompositor M	?	Entire work

* All bibliographic and biographical sources mention 1963 and 1964 as the date of composition of this work. Only Volume 31 of Shostakovich's Collected Works (Moscow, 1982) refers to October 1, 1948.

Both the chronological dispersion and stylistic nature of every particular Shostakovich composition related to Jewish subjects reflects his artistic credo at the time of creation. It is therefore of the utmost interest to follow up these two aspects – the chronological and stylistic – of his creative process as regards the employment of Jewish matters.

Shostakovich used Jewish elements during three periods. The first, the years 1943–44, includes an orchestration of the opera, *Rothschild's Violin*, by his favorite pupil, Venyamin Fleishman (1913–1941) who was killed in the war, and the Piano Trio op. 67.

His relationship with Fleishman during 1937–41, and his contribution to *Rothschild's Violin*, was Shostakovich's first encounter with the Jewish idiom. Many of the devices which set his Jewish style – certain modes, the descending "iambic prime", the klesmer "um-pa" accompaniment – may be found in embryo in Fleishman's opera. Immediately after working on the opera, Shostakovich began the Trio with its tragic and macabre Finale, in which the Jewish idiom is exploited.

It was at this time that the first information about the Holocaust began to reach the Soviet Union.

The second period, 1948 to 1952, includes most of the relevant works: the Violin Concerto, the Fourth Quartet, the vocal cycle *From Jewish Folk Poetry*, the Twenty-four Preludes and Fugues, and the *Four Monologues*. Those are the very years of the consistent attempt by the Stalin regime to destroy Soviet Jewish culture and its institutions.

Most of the works of this period were performed for the first time with considerable delay, after Stalin's death. The reason for this was, probably, ideological pressure by the cultural establishment (Resolution of the Central Committee of 10 February 1948) not to write complex, "anti-democratic" instrumental music. This fusion of the anti-Jewish and the anti-modern was most tragically characteristic of the cultural life of that time in the Soviet Union.

The third period dates from 1959 to 1963, when Shostakovich wrote the Cello Concerto, the Eighth Quartet, the Thirteenth Symphony, and, probably, the orchestral version of the vocal cycle *From Jewish Folk Poetry*. This was the time when a new wave of anti-Semitism struck Soviet society with force, and

when the period of "stagnation" began.

Shostakovich's last contact with Jewishness can be described as a gesture of protection in a mood of sentimental reminiscence: in 1970 he appeared as editor-in-chief of a very mediocre Jewish song collection.

The large number of compositions containing Jewish elements and the chronology of these works are proof of a special meaning in Shostakovich's "Jewish" works. In fact, it is the fate of Soviet Jewry that is symbolized in this corpus of music.

If we examine the interaction between the Jewish elements and the style of the work from a different angle, the function of Jewish elements in Shostakovich's music is revealed. The "Jewishness" of his music increases with the heightening of the abstractness of the musical form and the deepening of its esoteric meaning. The more hidden the meaning, the stronger is the ethnic coloring of the music, and the more intense is the Jewish musical idiom. Conversely, the more open and direct the meaning, the less Jewish is the music, and the more doubtful is its ethnic provenance. There are three different types of this interdependence:

1. The text speaks an open language of social criticism, while the specifically Jewish musical element is totally absent. This is the case in the first movement, *Babi Yar*, of the Thirteenth Symphony. There can be no doubt about the central critical concept of the composer in this work, and about his attitude to anti-Semitism. The Jewish musical idiom cannot add anything to the clear intention of the text, and is, in fact, superfluous. On the contrary, the idiom here is Russian – Russian chimes, Russian modes, Russian vocal setting.
2. Text and/or music are based on a kind of stylized East European Jewish folk idiom. The basic musical elements in those works, however, are not necessarily purely Jewish. The Jewish musical idiom mingles with other folk music elements. Apart from certain individual Shostakovichian features (flattened notes, for example), the music draws on a vernacular idiom that is of a general East European nature. The structure, meter, and rhythm as well as the modality are typical of the folk music of

several East European cultures. The dual ethnic nature of works such as the Violin Concerto, Fourth Quartet, and Cello Concerto, lends itself to ambiguous interpretations on several levels – on the purely musical and on the socio-cultural. In vocal-instrumental compositions with text, the critical implication of the text is supplemented by the more or less “undesirable” Jewishness of the musical idiom (for example, op. 79 and op. 91 – see Table on pp.18-19) thus creating an artistic effect of social criticism. Even in purely instrumental works, the ambiguous Jewish strains of the music were able to maintain this meaning. But again, both text criticism and dual ethno-musical idiom could be ignored by the listener, pass unnoticed by opponents and be justified by the creator. This is the *raison d'être* of the double meaning of Jewish elements in Shostakovich's music.

3. In instrumental music with a high degree of abstractness, written in a musical language very advanced for Soviet music of its time, the most authentic Jewish idiom is employed. In those works Shostakovich drew on the sovereign power of Jewish liturgical music. To understand this music, the listener must activate the deepest layers of memory and association. For example, in the Twenty-Four Preludes and Fugues, op. 87, the meaning of the work is deeply hidden in the labyrinths of polyphonic technique. The prelude and fugue form, and the abstractness of the connotations, demanded an exploitation of sources other than a vernacular folk-song, or instrumental *klezmer* tune. In the Fugue in F minor, Shostakovich used as his model the most elevated form of Jewish musical tradition, a *hazanut* melody, the weekday morning service:

Shostakovich, op. 87/8

Шостакович, соч. 87/8

Weekday morning service (Eisenstein) Утренняя молитва будней (Эйзенштейн)

Lebele Alukster's chanting (Ephros) Напев Лебеле Алухстера (Эфрос)

The use of Jewish elements in Shostakovich's music reaches far beyond their specific and "colorful" Jewishness. The intrinsic meaning of these elements is of a deep symbolic nature. It is in fact a hidden language communicated to the listener aware of its subtle meaning. Because of its special place in Soviet culture, the Jewish element served as a perfect vehicle and "screening device"² for the expression of "symbolic values" consciously and, in part, unconsciously employed by the artist.

* * *

The vocal cycle *From Jewish Folk Poetry* for Soprano, Contralto, Tenor and Piano, op. 79, is one of Shostakovich's most beautiful and richly symbolic compositions, a masterpiece of folk idiom stylization.

The Vocal Cycle belongs to the second "Jewish period" (1948–52) of Shostakovich's compositional career. The year 1948, when the cycle was written, was a hard one for Soviet musical culture. Shostakovich had to endure an onslaught of denunciation in the months to follow. The Central Committee Resolution of 10 February 1948 accused Shostakovich and other leading Soviet composers of "formalism" and "anti-people" tendencies in their music. Then, the Soviet-dominated International Congress of Composers and Musicologists convened in Prague, 20–29 May 1948, and announced its support for the Central Committee's resolution condemning "cosmopolitanism" in music, and in June and July, *Sovetskaya muzyka*, nos. 2 and 3, carried a two-part article by the composer Marian Koval pronouncing Shostakovich's music "worthless" and "fallacious".

The source of Shostakovich's inspiration was the collection *Jewish Folk Songs* (*Yevreyskiye narodniye pesni*) compiled by Y.M. Dobrushin and A.D. Yuditsky, and edited by Y.M. Sokolov. The book was passed for publication on 19 March 1947.

According to the testimony of Natalia Mikhoels, the daughter of the great Jewish actor Salomon Mikhoels, who was a close friend of the composer, it was May 1948 when Shostakovich for the first time raised questions in her presence about the pronunciation of certain Yiddish words and about the rhythmic flow of the original folk texts, which he knew only in Russian translation.³ Natalia was also present for the first home performance of opus 79 on Shostakovich's birthday, 25 September 1948. (It was his habit to have new music performed at his birthday parties.) On this occasion Shostakovich, rubbing his hands together nervously, introduced the recently written songs with the words: "I have here, you might say, some new songs." At this home performance only the first eight tragic songs were performed. This fits well into the chronology of the composition of the Vocal Cycle presented in volume 32 of Shostakovich's Collected Works (Moscow 1982): the first eight songs of op. 79 are dated 1–29 August 1948, while the last three are dated 10–24 October of the same year.

There is some confusion as to the dating of the orchestral version of this Vocal Cycle, listed by the composer as op. 79a. All sources for this work mention the year 1963 or 1964. Only in the Collected Works, vol. 31, does the date 1 October

1948 appear. This is surprising: did Shostakovich finish the orchestral score before the last three songs of the piano version? How could it be that he simultaneously used different versions of texts, and song titles, as a comparison of op. 79 and op. 79a shows? Why did the orchestral version never appear before the year 1964?

All the eleven songs Shostakovich selected from Dobrushin's and Yuditsky's Russian edition of *Jewish Folk Songs*, are translations from the original Yiddish edition published by the same compilers in 1940.⁴ The translations are literal for the most part, except for some minor changes, as for example, "engineers" to "doctors" in the eleventh song. Shostakovich adhered essentially to the order of the songs as they appeared in both the Russian and Yiddish editions. He did invent titles of his own for the individual songs. It is difficult from this vantage point to speculate about Shostakovich's reasons for assigning titles in the first place — state-censorship? self-censorship?

In three cases Shostakovich's alterations of the original folk texts have certain implications. The change in the first song seems to be of artistic significance, and replaces the somewhat mystical atmosphere of the folk text by a more down-to-earth poetry — the folk text was probably not "realistic" enough for the year 1948:

Folk text

The sun and the rain,
The bride had a baby,
The groom arrived,
The bride floated away.

Shostakovich

The sun and the rain,
The shine and the mist,
The fog is low,
The moon has darkened.

Two changes, however, are of social significance. In the third song Shostakovich added the line "The Tsar holds him in prison" following the line "Your father is in Siberia" in the original — surely an attempt to avoid any possible misinterpretation. In the sixth song, the words "has converted" were replaced by "left with the police officer", thus substituting a religious issue for a social one.

Song No. 3

Folk text

Sleep, my child, my
 beautiful
Sleep, my little son,
Your father is a young
 Siberian,
Sleep, —

Shostakovich

My little son is the most
 beautiful in the world,
A light in the darkness,
Your father is in chains
 in Siberia,
The Tsar holds him in prison

Song No. 6

Folk text

Elye, the innkeeper
Has put on his robe;
His daughter has
 converted,
So he was told,

Shostakovich

Elye, the junkman
Has put on his robe;
It is said
His daughter has left
 with the *pristav* (police officer).

Of great implicit significance are the changes initiated in the orchestral version of the cycle, all of which, in fact, amount to restorations of the original texts from the Russian edition of *Jewish Folk Songs*. Shostakovich dropped his invented song titles, returned to the unaltered folk text of the first song, and removed the cautious reference to the Tsar in the third song. This suggests how strongly he cared for the genuine folk texts.

Opus 79 was not released by the author for public performance until two years after the death of Stalin. These first public performances took place on 15 January 1955, in Leningrad, and five days later in Moscow. The performers were Nina Dorliak (soprano), Zara Dolukhanova (mezzo), Alexei Maslennikov (tenor), with the composer at the piano. In June the same year, the cycle was published by the Musical Fund of the U.S.S.R. (Moscow) in an edition of 3000 copies. On 19 February 1964, under the baton of Gennady Roshdestvensky, the composer presented an orchestral version of the cycle in Gorki on the occasion of the Second Festival of Contemporary Music.

It has been suggested that the postponement of the first performance was the result of Shostakovich's reluctance to present at that time works of a "complex idiom", and his desire to postpone the premiere until the artistic climate was more relaxed . . .⁵ If this is plausible for the Quartet No. 4 and the Violin Concerto written at the same time and performed for the first time only in 1953 and 1955, it does not make sense for the Vocal Cycle.

From Jewish Folk Poetry is an example of stylized urban folk art. The text is genuine folk poetry, and as such should have been regarded by Soviet aesthetic standards as raw material *par excellence* for musical setting. The music is written in complete accordance with the features of a popular genre: couplet form, a predominance of simple melody lines, and a folk-type accompaniment. This was the sort of music required by the Resolution of February 1948 – "democratic", "melodious", and "understandable for the people" – as was pointed out by many Soviet musicologists. Why should a work written in complete accordance with the artistic requirements of the Party Resolution be withheld by the composer?

At the time of the work's completion in fall 1948, it had not been Shostakovich's intention to delay public performance – otherwise his having arranged a home performance in September would have been a risky move in itself, given the political climate during 1948. By way of contrast, he seems to have told no one about the existence of the Concerto or the Quartet, because he must have intended these works to be concealed from the beginning. By the autumn of 1948, the shock waves of the February events had subsided. Shostakovich might now have thought of going ahead with a public performance. This would help to explain the choice of texts, the popular musical idiom, and the addition in October of the somewhat propagandistic songs that end the cycle. Soviet Jewish culture, although endangered, had not yet been anathematized. Even in January 1949 Shostakovich wrote to a friend, the well-known composer Kara Karayev:

Dear Karik! Thank you for your letter. I am not very well. . . I have not yet presented my Jewish songs. I will do this in some ten days. As their fate is of interest to you, I will write you more about this presentation. . .⁶

But, during December 1948 and February 1949, only some months after the home performance, the situation changed drastically: many Jewish intellectuals, including the compilers of *Jewish Folk Songs*, Dobrushin and Yuditsky, were arrested; the entire Jewish cultural elite was under suspicion, and cultural institutions were closed down; at a Composer Union session, and in the press, leading, mostly Jewish musicologists were accused of "anti-patriotic activities" and "cosmopolitan errors".

There was now no chance for any public performances whatsoever of a Jewish work, even in a musical style completely in accordance with official requirements. Conceived and composed as an expression of human desperation, *From Jewish Folk Poetry* had been turned overnight into a work of potentially nation-wide social significance – a remarkable case of the sudden change in value and meaning of an artistic work due to circumstances which occurred after the creation of the work and independent of its creator.

Only years later did *From Jewish Folk Poetry* become an organic part of Soviet music.

* * *

The eleven songs of op. 79 are clearly divided into two groups: the so-called eight tragic songs composed in August 1948, and the three "happiness" songs, added by the composer in October after the home performance.

From Jewish Folk Poetry Summaries

1. The song – a question and answer rhyme – tells of Moyshela, a baby who is born, rocked in a cradle, nourished with bread and onions and buried in a little grave.
2. A lullaby. Daddy will go to the village and bring us an apple (or chicken, nuts, etc.) to make the head (or tummy, hand, etc.) strong.
3. A cradle song about an exiled father: Sleep; your father is in Siberia, and my grief is great. . . Hush-a-by.

4. Parting with the beloved. The refrain "Oy, Abram, how can I stand being without you?!" alternates with reminiscences about the lovers' first meetings.
5. "Listen, Khasya! You mustn't go. . . with anyone! Else, you will weep..."
6. Zirele, the daughter of an innkeeper, has converted; the desperate father offers her dresses, jewelry, etc., but she repels him and asks the *pristav* (police officer) to "drive out the old Jew".
7. A dance refrain, "Hop, hop, hop," alternates with the description of a baby in the cradle, hungry and "naked without diapers".
8. A song about abject poverty: My Shayndl is in bed with her child, there is no fire, and the wind blows: "Oy, children, weep; the winter is here again!"
9. In the past I had only sad songs, and the fields did not blossom for me; now the kolkhoz is my home, and I am happy.
10. Shepherdess's song: I play my little flute, and admire my country. Little flute, don't cry, do you hear; I am happy, and you have to play more cheerfully.
11. The old shoemaker's wife goes to the theater with her husband. She recalls the blessings that surround her, and wishes to tell the whole country about her happiness: "The star shines above our heads. . . our sons have become doctors."

The three "happy" songs lumped together at the end of the cycle obviously stand apart from the main body of the work. The subject matter changes abruptly from texts about poverty and misery to texts inflated with optimism, quite unlike the transition provided in Dobrushin's collection *Jewish Folk Songs*, where texts about work, fighting, and war form a bridge between the "tragic" and the "happy" songs. Distinct topical and formal features also divide the two song groups. The first (nos. 1-8) presents genre scenes, the second (nos. 9-11) presents pronouncements and slogans; the text of the first is based on folkloric elements and uses folk lexemes, that of the second exploits features of art song and uses the vocabulary of Soviet mass songs; the first uses the dialogue form typical of Yiddish folk poetry, with ample use of "speech intonations", while the second reflects a mixture of the conventional *melos* of the Soviet mass song and the Russian art song. All of these differences create the sense that these

two groups of songs are independent of, indeed alien to, one another.

Nearly every song of the cycle exploits the elliptical and connotative language characteristic of Jewish folk poetry in order to suggest certain half-hidden meanings. Dobrushin, one of the great experts on Jewish folk songs and the editor of *Jewish Folk Songs*, wrote in this connection:

Here [in Jewish folk songs] maximal concreteness and exactness often turn into reticence. When two persons talk about things well known to them, they can speak in hints. . . In Jewish folk poetry, phrases and verses of this kind, built on innuendo, are very often present.⁷

This innuendo possesses concrete meaning only for the initiated – in the case of Shostakovich's song cycle, for those acquainted with a particular social and artistic climate. For example, an implicit reference to the millions exiled to Siberia by the Stalin regime is obvious in the third song of the cycle, although the text itself refers to events during the 1905 Revolution. The third song is also related to the fourth song, with its recurrent, desperate outcry, "Oy, Abram, how shall I live without you?/ I, without you – you, without me/ How shall we live apart?" The dramatic situation enacted here is clearly a consequence of the Siberian banishment depicted in the third song.

Another aspect of Jewish folk poetry employed in *From Jewish Folk Poetry* is the use of "musical speech", a type of recitative imitating speech intonations, which originated from two quite different sources – the Dargomyzhsky-Mussorgsky approach to text setting in art music and the ancient practice of cantillation in rendering Hebrew liturgical texts.

Songs 1, 3, 4, 5, 6 and 8 of Shostakovich's opus 79 all employ the device of "musicalized speech". Although the Mussorgskian strains in Shostakovich's music in general are well-known, his "Mussorgsky-ism" [*Mussorgskianstvo*] is of special significance for his "Jewish style". Writing about his interest in "musical declamation" Mussorgsky says that his point of departure was "the conviction that human speech is strictly controlled by musical laws", and that he considered "the mission of the art of music to be the reproduction in musical sounds of not only the nuances of the emotions but, even more important, the nuances of human speech".⁸ Dobrushin, speaking about the East European

Jewish folk song, wrote that what "vividly stands out [as] the one most characteristic folksong feature [is] the fundamental connection with spoken language, with the manner of speaking of the Jewish masses."⁹ Thus, we see in Shostakovich a case of overlap between principles cultivated in Russian art music and traditional features found in Jewish folk art.

The genre-scene character and subject matter ("*zhanrovost*", "*siuzhetnost*") of *From Jewish Folk Poetry* also reflect Shostakovich's conjuncture of Russian classical tradition and Jewish folk tradition. Mussorgsky's "folk-scenes" (*narodnye kartinki*) characteristically dealt with the fate of the "little man" or the "humble man", a familiar figure in Russian literature and art from the time of Gogol. The comic and the tragic converged in the "little man's" everyday life, with the tragic perhaps predominating. Similarly, the miniature genre-scene is also found in Jewish folk song where it stems to a great extent from the Jewish folk theater (*Purimshpil*: Purim-games), and particularly from the art of the *badkhan* (Jewish folk comedian, jester). "The Jewish folk song is always inclined towards a genre-scene character [*siuzhetnost*], towards a story". wrote Dobrushin.¹⁰

So far we have discussed only the Yiddish folk poetry in Shostakovich's opus 79. The composer, however, also made use of Jewish folk melodies which he naturally transformed for his own artistic purposes. Let us mention only some examples.

Song No 2 is a version of the folk song "Are rushing, are flowing. . ." (*S'loyfn, s'yogn. . .*), which appears in Emil Seculets's collection, and, in fragmentary form, in a collection by Moshe Beregovsky and Itzik Fefer.¹¹ It is of interest that the original text of the melody in the Seculets collection reads: "Black clouds rush, and flow / The wind whistles and growls / From far away your father / Sends you greetings, my child! / The wind brings us greetings / From the cold country. . . And he [the father] digs deeper, and deeper / Digs the grave for the lie. . ." Can this text have been unknown to Shostakovich? Can his choice of a melody associated with a Siberian subject have been purely accidental?

Ex. 2

Пример 2

FP Shostakovich: From Jewish Folk Poetry

Шостакович: Из еврейской
народной поэзииES Seculetz: Yiddishe folks-lider
fun RumenieСекулец. Еврейские народные
песни из Румынии

transposed - транспонировано

Song No. 5 is a version of a Jewish *freilekhs* (dance tune transcribed in 1935 by Beregovsky from performers at the Moscow Jewish Theater.¹² A similar fragment appears in Mikhail Gnessin's symphonic piece, *The Jewish Orchestra at the Ball of the Town Bailiff* (1928), a classic of Soviet Jewish music, and widely known among musicians in Moscow (see ex. 3).

Ex. 3

Пример 3

B62 Moshe Beregovsky : Yevreiskie narodniye pesni

G Mikhail Gnessin: The Jewish Orchestra at the Ball of the Town Bailiff

B62 Моисей Береговский: Еврейские народные песни

G Михаил Гнесин: Еврейский оркестр на балу у городничего

transposed - транспонировано

Yet another example is provided by the melody of the folk song "Oy, Abram",¹³ which can be regarded as a primitive prototype of Shostakovich's Song No. 4. The descending fourth *e'-b* provides the skeleton of both melodies. A Hassidic tune from A.Z. Idelsohn's *Melodienschatz* is also closely related to Shostakovich's song.¹⁴

The Jewish sources of opus 79 do not suggest themselves purely through musical parallels. Most of the songs are written in genres typical of Jewish folk music: lamentation (nos. 1 and 8), lullaby (nos. 2 and 3), *freilekhs* (nos. 4 and 7), and genre scenes (nos. 5 and 6). The ethnically unmarked genres of lyrical song (nos. 9 and 10) and of processional march music (no. 11) appear in the last group of "happy" songs, thus once again underlining their alien nature.

Perhaps the most characteristic feature of East European Jewish folk music is its tendency to an "extrapolation of mood".¹⁵ This peculiar trait is richly explored in opus 79: a single, bright dance-motif develops into ecstatic, self-obsessed automatism (nos. 4 and 7); a lyrical, melancholy subject turns into tragic music, bordering on a state of catharsis (nos. 1 and 8); a calm piece of everyday advice concludes in a deliriously whispered warning (no. 5). Only in the last three songs, where the mood is constant and unequivocal, do we miss this sort of change.

Throughout the cycle, rhythmic patterns and formulas of articulation characteristic of Jewish folk music are used extensively. Subdivisions of the strong beat, syncopations, and the "iambic prima" occur in all eleven songs. Often, identical rhythmic structures can be found for the melodies in opus 79 and for folk melodies (e.g. Song No. 7 and the folk song "Good evening, Brayne").¹⁶ In eight songs Shostakovich has used the "um-pa" accompaniment (mostly on a pedal bass) typical of *klezmer* bands.

Shostakovich's use of modality is the most complex feature of his music. The various investigations of his melodic-harmonic system suggest a multitude of possible interpretations, from a relatively conventional major-minor approach to those stressing the Western and Eastern folk roots of his highly individual and modal style. From our perspective, the melodic harmonic system on which opus 79 is based should not be construed as a major-minor system, but as a distinctive modal system with a strong affinity for the Jewish *shtetger* (a modal row, in traditional Jewish music).

One of the most striking structural devices utilized in op. 79 is the leitmotive. Its significance here is certainly not purely musical. Although the basic structure of the motive remains constant enough, and it clearly dominates the entire cycle, it never appears twice in the same form. Nonetheless, its integrity as a motive is secured by both Jewish modal and rhythmic-melodic features.

In its most complete form the leitmotive appears in No. 3, the Siberian song, which seems to embody the idea of the cycle *à toute outrance*. The entire motive appears four times, and the melodic subject of the song itself is a variation of the motive (or *vice versa*). In Songs Nos. 2, 4, and 6, only fragments appear, while the motive is absent from Songs Nos. 1, 7, and 8. In Song No. 6, the motive appears for the last time in the first and principal part of the cycle (nos. 1-8). Here, at the height of tragedy, the moment of ideological collapse, the motive sounds on the words "Come back, Zirele, my daughter!" after the converted daughter shouts, "Drive out the Jew!". Although its basic structure is preserved, there is a radical transformation of the leitmotive and a breakdown of a tradition.

Following the climax in Song No. 6, the leitmotive does not appear for two songs. No further spiritual devastation is possible: only physical well-being can deteriorate, and this indeed happens in Songs Nos. 7 and 8. With Song No. 9, the motive rapidly loses its ethnic character as well.

The transformation, indeed the destruction, of a spiritual world has been accomplished.

* * *

There can be no doubt concerning the Jewish character of the Vocal Cycle op. 79. The text is pure Jewish folk poetry, the music is based on Jewish traditional folk elements. During the process of composition, Shostakovich showed a special interest for the genuine sounding of the Yiddish texts. Years later, Maxim Shostakovich, conductor and son of the composer, confirmed that it was his father's wish "to have the actual Yiddish poems sung in his op. 79", and that Shostakovich was very fond of the authentic Yiddish idiom.¹⁷

During the years 1980-82, at the time of my research on the Jewish elements in the music of Dmitri Shostakovich, I discovered all the original

Yiddish texts used in op. 79. It immediately became clear that the Yiddish texts would fit Shostakovich's music excellently, and more, that they would even enable one to experience Shostakovich's "Jewish music" in a new, pure, idiomatic light of folk art.

The idiom of Yiddish, like any vernacular, has its special flavor. The untranslatable expressions, the lexicology and phonology of Yiddish are of great semantic richness. The differences between the Yiddish original and the Russian translation are obvious. Let me quote, for example, the following lines from Song No. 1:

Yiddish

Oy, yingl in gribl,
in gribl, Moyshele, in gribl

Russian

Oy, mal'tchik v mogile,
v mogile Moyshele, v mogile

(Oy, little boy in the grave,
in the grave, Moyshele, in the grave)

The entire atmosphere of suffering, of misery and hopelessness, created by "yingl in gribl" cannot be reproduced by translation. The absence of the typical Yiddish diminutive in itself deprives the sentence of its special rich meaning. "Gribl" is not just a "grave" (*mogila*), but rather a small pit, or even more, a hole dug in the earth by hand. The poly-semantic Yiddish "Oy", is even less subject to translation, and acquires a farcical character in any other language. This is especially felt in say, Song No. 11, where in the final "happiness" song we listen to:

Oy, svezda gorit nad nashey golovoy, Oy!
(Oy, the star is shining above our heads, Oy!)

It is practically impossible to translate the Yiddish idiom "sunenyu" (Russian "sinok") which is a special form of diminutive from "sun" (son), with a suffix implying not only a small son, but also "my son", "darling son", etc.

Often the Yiddish text fits the music much more smoothly than the Russian, as, for example, in Song No. 6 with the sigh on "mir":

The underlay of the authentic Yiddish texts was done with only minor changes and adjustments.¹⁸ Presented here (pp. 59-10), this underlay exemplifies the potential of Shostakovich's music with the original folk texts and may yield a new, more genuine interpretation of this work.¹⁹ From a concert piece, often performed with full symphony orchestra, and operatic parade, it may be turned into a deep and sincere piece of folk art stylization. With the Yiddish texts, full use can be made of such folk art characteristics as "musicalized speech", "speech intonations", dialogues, phrases built on innuendo, vernacular musical and textual devices.

With the insight of a genius Shostakovich grasped the socio-ethnic nature of these folk-songs, and created one of the most striking works of Jewish art music. As such, this work, written in 1948, should be considered the first, and one of the greatest examples of the 20th century "New Folklore Wave", which actually emerged in both West and East European music only in the sixties.

* * *

From Jewish Folk Poetry stands as striking evidence of the complexity and ambiguity characteristic both of the culture in which the composer lived and created, and of his own life. It seems to me that the work's uniqueness, its special place in Soviet music, and perhaps in world music, is secured by its distinctive style and language, its remarkable intermingling of the obvious and the latent, which constitutes its real meaning and its symbolism. The fate of the Soviet peoples, the complications of Soviet life, were expressed by Shostakovich through a Jewish musical idiom that, because of its special status in Soviet society, was able to serve at the time of its creation as an ideal vehicle for the composer's artistic and ethical self-expression.

NOTES

1. Judith Kaplan Eisenstein, *Heritage of Music* (New York, 1972), Ex. 14; Gershon Ephros, *Cantorial Anthology*, IV (New York, 1953), p. 368.
2. Edward E. Lowinsky, *Secret Chromatic Art in the Netherlands* (New York, 1948), p. 169.
3. N. Mikhoels, personal interview conducted by the author on 12 March 1981, Tel Aviv.
4. *Yiddishe folks-lider*, comp. and ed. Y. Dobrushin and A. Yuditsky (Moscow, 1940), pp. 18, 45, 84, 99, 227, 325, 327, 388, 432, 433 and 460.
5. Boris Schwarz, *Music and Musical Life in Soviet Russia: 1917-1981* (Bloomington, 1983), p. 244.
6. Dmitri Shostakovitch, *Erfahrungen*, ed. Christoph Hellmundt and Krysztof Meyer (Leipzig: Reclame, 1983), pp. 215-216. Shostakovich is probably speaking about a presentation at the Composer Union.
7. *Yevreyskiye narodnye pesni*, comp. and ed. Y. Dobrushin and A. Yuditsky (Moscow, 1947), p. 9.
8. *Mussorgsky: In Memoriam 1881-1981*, ed. M.H. Brown (Ann Arbor, 1982), p. 2.
9. Dobrushin, loc. cit.
10. Ibid., pp. 11-12.
11. E. Seculetz, *Yiddishe folks-lider fun Rumenie* (Tel Aviv, 1970), p. 147; *Yiddishe folks-lider*, comp. M. Beregovsky and I. Fefer (Kiev, 1938), p. 318.
12. M. Beregovsky, *Yevreyskiye narodnye pesni* (Moscow, 1962), nos. 111 and 113.
13. Seculetz, *op. cit.*, no. 37.

14. A.Z. Idelsohn, *Hebraeisch-orientalischer Melodienschatz* (Leipzig, 1932), v. 9, nos. 153 and 560.
15. M. Gnessin, *Stati, Vospominaniya, Materiali* (Moscow, 1981), p. 201.
16. Beregovsky and Feder, *Yiddishe folks-lider*, p. 284.
17. Letter from Maxim Shostakovich to J. Braun, dated 12 June 1986, Ridgefield, CT, USA; Program Notes for the concert at the John F. Kennedy Center for Performing Arts on 23 April 1987, Washington, D.C.
18. I am deeply indebted to my wife Aviva for her help in the shaping of the Yiddish text, and to Dr. Guenter Marwedel (Institute for the History of German Jewry, Hamburg), for solving some linguistic problems.
19. Eight songs *From Jewish Folk Poetry*, op. 79, with Yiddish texts (piano version) were performed for the first time at the Bar-Ilan University, Israel, on January 24, 1980 (P. Ainbinder, M. Waldman, L. Garb, and R. Waldman); the orchestral version of the same songs was performed for the first time under Y. Aronowich by the Jerusalem Symphony Orchestra, with L. Tunek, M. Zakai, and N. Jenkins (Jerusalem, June 2, 1985); the entire cycle of the orchestral version was performed under M. Shostakovich by the National Symphony Orchestra, with M. Shearer, S. Greenfield and R. Nolan (Washington, D.C., 23, 25 and 28 April, 1987).

ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ ШОСТАКОВИЧА: ЭССЕ

Интерес Дмитрия Шостаковича к еврейской тематике музыкальной и не музыкальной – беспрецедентен в истории русской и советской музыки *Элементы еврейской музыкальной идиоматики можно найти, по крайней мере, в десяти его сочинениях – от Трио соч. 67 (1944 г.) и до 13-ой симфонии, соч. 113 (1962 г.), (см. Таблицу, стр.42–43). Этот интерес выражен не только в оригинальных композициях Шостакович завершил оперу Венямина Флейшмана "Скрипка Ротшильда" (1943 г.) и был главным редактором сборника "Новые еврейские песни" (1970 г.).

Увлечение Шостаковича еврейскими темами отличается от интереса к этой области других русских композиторов не только постоянством, но и по самой природе. В использовании русскими композиторами XIX века псевдоеврейской мелодической идиоматики отражено характерное для России увлечение "всем восточным" (Вл. Стасов). Интерес же Шостаковича не может быть соотнесен ни с фольклористическими тенденциями Мусоргского или Римского-Корсакова, ни с философским духом произведений Рубинштейна или Серова.

Для того, чтобы понять значение еврейских элементов в творчестве Шостаковича, необходимо вспомнить двусмысленное положение еврейской культуры в Советском Союзе того времени. Хотя отношение к этой культуре менялось в разные периоды, всегда доминировала концепция "научной несостоятельности независимой еврейской культуры". В результате еврейская культура, включая музыкальную, существовала на границе разрешенного и нежелательного. Этот парадокс разрешенного, но нежелательного, запрещенного, но не противозаконного создал крайне двусмысленную ситуацию в советском искусстве, когда использование еврейской тематики или идиоматики было потенциально рискованным и взрывчатым. И время создания, и стилистическая природа любого произведения Шостаковича, связанного с еврейской тематикой, отражают его артистическое кредо на данный момент. Поэтому важно проследить эти два аспекта – хронологический и стилистический – в отношении использования еврейской идиоматики Шостаковичем.

Шостакович использовал еврейские элементы в трех периодах своего творчества. Первый (1943–44 гг.) включает оркестровку оперы его любимого ученика Венямина Флейшмана (1913–1941 гг.) "Скрипка Ротшильда" и Трио, соч. 67. Связь с Флейшманом в 1937–41 гг. и участие в его опере "Скрипка Ротшильда" были первым знакомством Шостаковича с еврейским

* Это эссе основано на прежних работах автора см. английский текст, примечание на стр. 17

стилем. Многие художественные средства, которые определили еврейский идиом Шостаковича, определенные лады, нисходящая "ямбическая прима", клезмеровский аккомпанемент — могут быть найдены в зачаточном виде в опере Флейшмана. Сразу после завершения оперы Шостакович начал работу над Трио с трагическим и мрачным финалом, в котором использована еврейская музыкальная идиоматика. Именно в это время первая информация о Катастрофе европейского еврейства достигла Советского Союза

ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМАТИКА В СОЧИНЕНИЯХ ШОСТАКОВИЧА ИЛИ В СОЧИНЕНИЯХ С ЕГО УЧАСТИЕМ *

Сочинение	Год создания	Год и место опубликования	Первое исполнение	Еврейская тема
1 Оркестровка и редакция оперы В. Флейшмана "Скрипка Ротшильда"	1943	1965, Музыка М.	20.7.60; М. Соллисты Московской государственной филармонии	Все произведение
2 Трио для фортепиано, скрипки и виолончели, соч. 67	1944	1944, Музгиз, М.	14.11.44, Л. Автор (ф-но), Д. Цыганов (скр.), С. Ширинский (виол.)	4-я часть
3 Концерт для скрипки с оркестром, соч. 77	1947 — 1948	1956, Музгиз, М.	19.10.55; Л. Д. Ойстрах, Симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дир. Е. Мравинский	2-я часть
4 "Из еврейской народной поэзии", вокальный цикл для сопрано, контральто, тенора и ф-но, соч. 79	1948	1955, Музыкальный фонд, М.	15.1.55; Л. Автор (ф-но), Н. Дорлиак (сопр.), Э. Долуханова (контральто), А. Масленников (тенор)	Все произведение
5. Квартет № 4 для двух скрипок, альта и виолончели, соч. 83	1949	1954, Музгиз, М.	5.12.53, М. Квартет им. Бетховена (Д. Цыганов, В. Ширинский, В. Борисовский, С. Ширинский)	4-я часть
6. 24 прелюдии и фуги для фортепиано, соч. 87	1950 — 1951	1952, Музгиз, М.	23 и 28.12.52, М. Т. Николаева	Пр. и ф. 8, пр. 14, ф. 16; пр. 17, ф. 19; ф. 24

* Сокращения: М. — Москва, Л. — Ленинград; пр. — прелюдия, ф. — fuga

Сочинение	Год создания	Год и место опубликования	Первое исполнение	Еврейская тема
7. Четыре монолога на тексты А.С. Пушкина для голоса и ф-но, соч. 91	1952	1960, Сов. компо- зитор, М.	?	1-й монолог: Фрагмент
8. Концерт для виолончели с оркестром № 1, соч. 107	1959	1960, Музгиз, М.	4.10.59, Л. М. Ростропович, Симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дир. Е. Мравинский	3-я часть
9. Квартет № 8 для двух скрипок, альта и виолонче- ли, соч. 110	1960	1961, Сов. компо- зитор, М.	2.10.60, Л. Квартет им. Бетховена (см. соч. 83)	2-я часть
10. Симфония № 13 для баса соло, хора и оркестра, текс- ты Е. Евтушенко, соч. 113	1962	1970, Leeds Music, Canada	18.12.62, М. Симфонический оркестр Московской филармонии, дир. К. Кондрашин, В. Гро- мадский (бас), хор под упр. А. Юрлова	1-я часть - "Бабий Яр"
11. "Из еврейской народ- ной поэзии", версия для голоса и оркестра, соч. 79а (см. соч. 79)	1963*	1982, Музыка, М.	19.2.64; Горький Симфонический оркестр Горьковской филармонии, дир. Г. Рождественский, Л. Авдеева (сопр.), Г. Писаренко (контральто), А. Масленников (тенор)	Все произведение
12. Главный редактор сбор- ника "Новые еврейские песни", составитель З. Ком- панеец	?	1970, Сов. компо- зитор, М	?	Все произведение

* Все библиографические и биографические источники указывают 1963 или 1964 как дату сочинения этого произведения. Только в томе 31 полного собрания сочинений Шостаковича (М., 1982) указана дата 1 октября 1948 г.

Второй период, приходящийся на годы последовательного истребления сталинским режимом советской еврейской культуры и ее институций (1948–1952), включает большинство произведений этого типа: скрипичный концерт, 4-й квартет, вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии", 24 прелюдии и фуги и Четыре монолога. Большинство произведений этого периода было впервые исполнено только после смерти Сталина. Причиной этого, казалось, было требование культурного истеблишмента (Резолюция ЦК партии от 10 февраля 1948 г.) отказаться от сочинения и исполнения сложной "антидемократической" инструментальной музыки. Симбиоз антиеврейских и антимодернистских тенденций характеризует в весьма трагическом свете культурную жизнь того времени.

Третий период, 1959–63 гг., когда Шостакович написал виолончельный концерт, 8-й квартет, 13-ю симфонию и, вероятно, оркестровую версию вокального цикла соч. 79а, совпадает с временем появления новых антиеврейских тенденций в науке и культуре.

Последний контакт Шостаковича с еврейской тематикой может быть охарактеризован как жест протекции: в 1970 году он дал свое имя в качестве главного редактора весьма посредственного сборника еврейских песен советских композиторов.

Число сочинений с еврейской тематикой и их хронология несомненно свидетельствуют об их особом значении в творчестве Шостаковича. Функция же еврейских элементов в музыке Шостаковича раскрывается более полно, если мы рассмотрим их в сопоставлении со стилем этих сочинений. "Еврейство" музыки Шостаковича, как правило, находится в прямой связи с абстрактностью музыкальной формы и эзотеричностью этих сочинений. Чем более сложен смысл произведения, тем сильнее этническая окраска музыки и тем интенсивнее еврейская идиоматика. И наоборот, чем открытее смысл сочинения, тем менее явны еврейские элементы и более расплывчат этнический характер музыки.

Можно проследить три степени взаимосвязи этнического характера музыки и ее смысловой ясности:

1. Социальный критицизм текста открыто выражен, в то время как еврейский элемент в музыке полностью отсутствует. Пример этому мы видим в первой части 13-й симфонии "Бабий Яр". Нет сомнения в центральной концепции композитора в этом сочинении и его отношении к антисемитизму. Еврейская музыкальная идиоматика не может здесь ничего добавить к ясному языку текста. Более того, музыкальная этниче-

ская окраска здесь – русская русские колокола, русская ладовость, русская хоровая фактура.

2. Текст и музыка основаны на стилизованной еврейской восточно-европейской народной идиоматике. Этническая окраска музыки в этих случаях не обязательно чисто еврейская; еврейские элементы здесь переплетаются с другими народными элементами общего восточно-европейского характера: структура, ритм, метр и ладовость типичны для народной музыки разных восточно-европейских культур. Дуализм этнического языка таких сочинений, как скрипичный концерт, 4-й квартет или виолончельный концерт поддается амбивалентной интерпретации на чисто музыкальном и общественно-культурном уровне. В вокально-инструментальных произведениях этого типа недоговоренность текста дополняется как бы "нежелательной" еврейской окраской музыки, как, например, в соч. 79 и 91 и, таким образом, создается артистический эффект социального критицизма. Даже в чисто инструментальных сочинениях двусмысленная нежелательная еврейская окраска имеет такое же значение. Но в то же время, благодаря недоговоренности текста и дуализму этнического языка музыки, социальный критицизм вполне может быть игнорирован слушателем и пройти незамеченным для оппонентов. В этом и заключается *raison d'être* двойственности еврейских элементов в музыке Шостаковича.

3 В инструментальной музыке с высокой степенью абстрактности, написанной музыкальным языком весьма модернистским для советской музыки того времени, появляется наиболее аутентичная еврейская идиоматика. В этих сочинениях Шостакович опирался на силу традиции еврейской литургической музыки. Чтобы вникнуть в эту музыку, слушатель должен мобилизовать глубочайшие слои своей памяти и системы ассоциаций. Так, к примеру, в 24-х прелюдиях и фугах значение произведения заключено глубоко в лабиринтах полифонической техники. Форма прелюдий и фуг и абстрактность сочинения требовали других источников, чем народные клезмерские мелодии. В фуге фа-диез минор, к примеру, Шостакович опирался на наиболее возвышенную модель еврейской традиционной музыки: канторское пение, хазанут, мелодический остов ежедневной утренней молитвы (см. муз. пример 1, стр. 23 англ. текста).¹

Использование еврейских элементов в музыке Шостаковича выходит далеко за пределы еврейской этнической красочности. Значение этих элементов имеет глубокую социальную символику. Они фактически являются скрытым языком, который передает слушателю определенную информацию. Благодаря двусмысленному положению еврейской идиоматики в советской культуре, они могли служить и носителем этой информации, и "защитной завесой"² для выражения символических ценностей, которые частично осознанно и частично неосознанно использовались автором.

* * *

Вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" соч. 79 для сопрано, контральто, тенора и ф-но является одним из самых замечательных и символически богатых сочинений композитора, шедевром стилизации народной идиоматики. Вокальный цикл относится ко второму "еврейскому" периоду (1948 - 52 гг.) Шостаковича

1948 год, когда был написан цикл, был тяжелым годом для советской музыкальной культуры вообще и для Шостаковича в особенности. В первые же месяцы Шостакович и некоторые другие ведущие композиторы были осуждены решением ЦК от 10 февраля "за формалистические" и "антинародные" тенденции в музыке. В мае Интернациональный Конгресс композиторов и музыковедов в Праге поддержал эту резолюцию и осудил также "космополитизм" в музыке, а в июне-июле "Советская музыка" опубликовала большую статью Мариана Коваля, которая объявила музыку Шостаковича "бесполезной" и "фальшивой".

Текстуальной основой для нового сочинения Шостаковича послужил сборник "Еврейские народные песни", составленный И. М. Добрушиным и А. Д. Юдицким. Эта книга была подписана к изданию 19 марта 1947 года. Согласно свидетельству Наталии Михозлс, друга семьи композитора (дочери известного еврейского актера Соломона Михозлса), в мае 1948 года Шостакович впервые интересовался произношением и звучанием определенных слов на идиш и ритмическим потоком оригинального текста этих песен, которые он знал только по русским переводам³. Наталия также присутствовала на первом домашнем исполнении соч. 79 в день рождения Шостаковича 25 сентября 1948 года (традицией Шостаковича было в этот день исполнить какое-нибудь новое сочинение). В этом случае он, нервно потирая руки, представил свои песни словами: "У меня тут, так сказать, некоторые новые

песни". На этом домашнем вечере прозвучали только первые 8 песен цикла. Эти события хорошо укладываются в хронологию сочинения вокального цикла, упомянутую в 32-ом томе собрания сочинений Шостаковича (Москва, 1982 г.): первые восемь песен датированы 1–29 августа 1948 года, а последние три – 10–24 октября.

Некоторая неясность связана с датировкой сочинения оркестровой версии вокального цикла, обозначенного Шостаковичем соч. 79а. Все источники называют 1963 г или 1964 г, лишь в томе 31 Собрания сочинений указана дата 1 октября 1948 г. Значит ли это, что Шостакович завершил оркестровку до того, как написал последние три песни с фортепианным сопровождением? Употреблял ли он одновременно разные варианты текстов и заголовков, как показывает сопоставление двух версий? И почему оркестровая версия никогда не упоминалась и не появлялась на концертной сцене до 1964 года?

Все одиннадцать песен цикла взяты из упомянутого сборника И.Добрушина и являются почти дословным переводом песен, изданных теми же авторами на идиш в 1940 году⁴ Шостакович сохранил в цикле порядок песен, который был в изданиях на русском и идиш, но дал каждой песне придуманный им заголовок. В трех случаях изменения, внесенные Шостаковичем в оригинальный текст, имеют определенное смысловое значение. В первой песне он заменил мистическую атмосферу народного текста более "земной" поэзией – народный текст был, может быть, недостаточно "реалистичен" для 1948 года:

Народный текст

Солнце и дождик,
Невеста легла,
Жених подошел –
Она улыпла.

Шостакович

Солнце и дождик,
Сияние и мгла...
Туман опустился,
Померкла луна.

Два других изменения, однако, носят выраженный социальный характер. В третьей песне Шостакович прибавил строчку: "Держит царь его в тюрьме" вслед за "Твой отец в Сибири" – явная попытка избежать двусмысленного толкования. В шестой песне слово "крестилась" заменено на "ушла к приставу" – устранение религиозного аспекта и замена его социальным.

Песня № 3

Народный текст

Мой сынок всех краше в мире,
Спи, а я не сплю.
Твой отец в цепях в Сибири,
Спи, лю-лю-лю.

Шостакович

Мой сынок всех краше в мире,
Огонек во тьме.
Твой отец в цепях в Сибири,
Держит царь его в тюрьме.

Песня № 6

Народный текст

Эля-кабатчик
Надел халат.
Дочка крестилась —
Ему говорят.

Шостакович

Эля-старьевщик
Надел халат.
К приставу дочка
Ушла, говорят

Большое смысловое значение имеют изменения, внесенные Шостаковичем в тексты оркестрового варианта цикла. Все они по сути сводятся к реставрации оригинальных текстов русской редакции упомянутого сборника. Шостакович отбросил свои придуманные ранее названия песен, вернулся к первоначальному тексту первой песни и убрал упоминание царя в третьей песне. Все это указывает на то, как важно ему было сохранить подлинную семантику текста.

Соч. 79 было представлено автором публике только через 2 года после смерти Сталина. Это первое публичное исполнение состоялось 15 января 1955 года в Ленинграде, а спустя 5 дней — в Москве. Исполнителями были Нина Дорлиак (сопрано), Зара Долуханова (меццо-сопрано), Алексей Масленников (тенор) и сам композитор за роялем. В июне того же года цикл был издан Музфондом СССР тиражом 3000 экземпляров. 19 февраля 1964 года оркестровая версия цикла была впервые исполнена на Втором фестивале современной музыки в Горьком. Оркестром дирижировал Геннадий Рождественский.

Отсрочку первого исполнения цикла принято объяснять нежеланием Шостаковича представить в то время работу со "сложной идиоматикой", выж-

дав наступление более спокойного артистического климата...⁵ Если такое объяснение звучит правдоподобно в отношении квартета №4 и скрипичного концерта, написанных в 1948 году и исполненных впервые только в 1953 и 1955 гг., то оно не может объяснить отсрочку исполнения вокального цикла. "Из еврейской народной поэзии" является примером стилизованного городского народного искусства. Текст представляет собой подлинную народную поэзию и как таковой по советским эстетическим стандартам должен был являться идеальным материалом для музыкальной обработки. Музыка написана в совершенном согласии с чертами народного жанра: куплетная форма, доминирующая простая мелодия и аккомпанемент народного типа. Это и был род музыки, требуемой резолюцией ЦК от февраля 1948 года — "демократичная", "мелодичная" и "понятная народу". Почему же исполнение произведения, написанного в полном согласии с эстетическими требованиями резолюции ЦК, было задержано композитором?

Когда соч. 79 было закончено осенью 1948 года, у Шостаковича не было намерения отложить его публичное исполнение. Домашнее исполнение, устроенное в сентябре, тому доказательство: такое исполнение было бы слишком рискованным в климате 1948-го года, если бы произведение не предназначалось для публичного исполнения. В отличие от этого, Шостакович никому не сообщил о существовании квартета и скрипичного концерта, намереваясь, очевидно, с самого начала скрыть эти произведения. К осени 1948 года буря, вызванная февральскими событиями, улеглась. Шостакович мог бы теперь думать о публичном исполнении, и этим, может быть, объясняется выбор текста, популярная идиоматика и добавка трех "оптимистических" и даже несколько пропагандистских песен, завершающих цикл.

Советская еврейская культура, хотя и находилась под угрозой, но еще не подвергалась нападкам. В январе 1949 года Шостакович даже пишет своему другу, известному азербайджанскому композитору Кара Караеву:

Дорогой Карик! Спасибо за твое письмо. Я не очень здоров... Пока еще не представил свои еврейские песни. Сделаю это дней через десять. Так как их судьба тебя интересует, я напишу тебе более подробно об этом исполнении...⁶

К февралю 1949 года, всего через несколько месяцев после домашнего исполнения цикла, ситуация резко изменилась: ряд еврейских интеллектуалов, в том числе составители сборника "Еврейские народные песни" Добру-

шин и Юдицкий были арестованы; вся еврейская культурная элита была под подозрением, и культурные учреждения были закрыты; на сессии Союза композиторов и в прессе ведущие музыковеды, в основном, евреи, обвинялись в "антипатриотических... и космополитических ошибках". Публичное исполнение любого еврейского произведения, даже написанного в согласии с официальной эстетикой, стало совершенно немыслимым. Задуманный как выражение человеческого отчаяния, цикл "Из еврейской народной поэзии" превратился вдруг в произведение потенциально взрывчатое и широкого национального масштаба - поразительный пример внезапного изменения, независимо от воли самого автора, смыслового значения уже законченного произведения искусства, связанный с новой политической ситуацией. Только спустя много лет цикл "Из еврейской народной поэзии" стал органической частью советской музыки.

* * *

Одиннадцать песен соч. 79 четко разделены на две группы. 8 так называемых трагических песен, сочиненных в августе 1948 года, и три "счастливые" песни, добавленные в октябре после домашнего исполнения.

Из еврейской народной поэзии Краткое содержание

1. Песня в форме вопросов и ответов рассказывает о Мойшеле, которого родили, качали в колыбельке, кормили хлебом и луком и похоронили в могилке

2. Колыбельная: отец поедет в деревню и привезет яблочко (или уточку, семечки и т.п.), чтобы не болели глазки (или зубки, животик и т.п.)

3. Колыбельная об отце, которого сослали в Сибирь.

4. Рефрен "Ой, Абрам, как мне без тебя жить! Я без тебя, ты без меня, как нам в разлуке жить?" чередуется с воспоминаниями о первых встречах влюбленных.

5. "Слушай, Хася! Нельзя гулять... с любимым гулять опасайся!.. потом заплачешься... Хася!"

6. Циреле, дочь Эли-старьевщика, крестилась. Отец предлагает ей одежды, украшения и молодого мужа, но дочка отвергает его: "Господин пристав, прошу вас скорее, гоните в шею еврея".

7. Фантастический танцевальный рефрен "Гоп, гоп, гоп, крыша спит на чердаке" перемежается с описанием новорожденного в колыбельке, голодного и голого, без пеленок.

8. Песня о крайней нужде: моя Шейндл в кровати с больным ребенком, нет огня и ветер гудит за стеной. "Кричите же, плачьте же, дети, зима воротилась опять, нет силы терпеть и молчать"

9. В прошлом я пел только грустные песни, и поля не цвели для меня; теперь колхоз мой дом, и я счастлив.

10. Я играю на своей дудочке и пасу колхозные стада; я в своем колхозе счастлива, "веселее, веселее дудочка ты петь должна!"

11. Жена взяла своего мужа, старого еврейского сапожника, в театр, в партер. Она должна сказать всей стране о том, какими благами она окружена; врачами стали ее сыновья, и "звезда горит над нашей головой!"

Три песни "счастья" в конце цикла стоят особняком от остальных песен. Эти песни о счастливой жизни представляют собой неожиданный переход от полного отчаяния к счастью, в отличие от сборника Добрушина, где песни о работе и борьбе представляются естественным продолжением предыдущих. Но и стилистические особенности разделяют эти две группы песен. Первые восемь являются жанровыми сценками, последние три декларативны; первые основаны на фольклорных элементах и народной лексике, вторые более близки к сольному пению и используют словарь массовых песен, первые употребляют характерную для еврейского фольклора форму диалога и "разговорные интонации", вторые — условный язык монолога и русского романса. Появляется ощущение отчужденности этих двух групп песен.

Многие песни первой группы употребляют язык полунамеков, столь характерный для еврейской народной поэзии. И. Добрушин, один из великих знатоков еврейской народной песни, писал: "Здесь максимальная конкретность и ясность зачастую переходят в недоговоренность. Когда два человека говорят между собой о вещах, им хорошо известных, они могут пользоваться намеками. В еврейской народной поэзии строки и строфы подобного рода, построенные на намеках, встречаются очень часто"⁷.

Скрытый смысл приобретает конкретное значение только для посвященных — в случае песен Шостаковича только для тех, кто знаком с определенным общественным и артистическим климатом. Так, например, в упоминании об отце, сосланном в Сибирь (трегья песня), очевиден намек на сослан-

ных в годы сталинских репрессий, хотя текст песни и был связан с событиями 1905 года. Отчаянный крик последующей четвертой песни "Ой, Абрам, как мне жить без тебя, ты без меня, я без тебя?" естественно включается в эту же систему намеков

Другая стилистическая особенность цикла — это "омузыкаленная речь", вид речитативного пения, основанного на речевых интонациях. Источники этого художественного приема двоякие: с одной стороны, традиция вокальной музыки Даргомыжского и Мусоргского, с другой — кантиллация древнееврейского литургического песнопения. Песни 1, 3, 4, 5, 6, и 8 все употребляют этот стиль "омузыкаленной речи". Мусоргскианство музыки Шостаковича давно известно и широко изучалось, однако, для музыкального стиля соч. 79 оно имеет особое значение. Как известно, Мусоргский писал о том, что человеческая речь строго контролируется музыкальными законами и что целью музыки должно быть воспроизведение через музыкальный звук не только эмоциональных нюансов, но и нюансов речи⁸. С другой стороны, И. Добрушин писал о еврейском фольклоре Восточной Европы, что в нем "ярко выступает наиболее характерная для народной песни черта — коренная связь с разговорной речью, с разговорной манерой еврейских народных масс"⁹. Таким образом, в песнях Шостаковича мы наблюдаем поразительное совмещение принципов, развитых русской классической музыкой, и традиционных особенностей еврейского фольклора.

В такой же степени мы наблюдаем совмещение в соч. 79 другой особенности этих двух стилистических источников музыки Шостаковича — ее жанровость или сюжетность. Темой "народных сценок" Мусоргского был "маленький человек", знакомая фигура русской литературы со времен Гоголя. Комическое и трагическое совмещалось в ежедневной жизни "маленького человека" с определенным перевесом в сторону трагического. В такой же степени, как в русском искусстве, мы находим жанр миниатюрной сцены в еврейской народной песне, где ее источником является "пуримшпиль" (театрализованное представление в еврейский традиционный праздник Пурим), в частности, искусство бадхана (комедианта, скомороха). "Еврейская народная песня, пишет Добрушин, — всегда склоняется к сюжетности, к рассказу. Даже в любовных песнях редко найдешь абстрактную лирическую песню"¹⁰.

До сих пор мы говорили, главным образом, о еврейских народных текстах соч. 79 Шостаковича. Однако композитор в большой степени обращался и к сокровищнице еврейских народных мелодий, которые он, естественно, трансформировал для своих артистических целей. Вот несколько примеров.

Песня №2 является вариантом народной песни "С'лойфи, с'йогн" (Бегут, спешат..), которая опубликована в собрании Эмиля Секулеца и в фрагментарной форме у М Береговского и И Фефера¹¹. Небезынтересно, что в оригинальном тексте этой мелодии у Секулеца упоминается Сибирь: "Черные тучи бегут и спешат, / Ветер свистит и стонет, / Издалека шлет твой отец, / Привет тебе, мое дитя, / Лишь ветер приносит нам приветы / Из холодного края... / И роет он все глубже, и глубже / ... для лжи / роет он могилу". Знал ли Шостакович этот текст? Был ли его выбор этой мелодии чисто случайным? (См. муз. пример 2, стр.32англ. текста)

Песня №5 это версия еврейского *фрейлахса* (танцевальная мелодия), которую в 1935 году М Береговский, известный советский фольклорист и собиратель еврейской народной музыки, записал от артиста Государственного Еврейского театра¹². Этот же фрагмент появляется в симфонической сюите Михаила Гнесина "Еврейский оркестр на балу у городничего" (1926 г.), широко известном классическом сочинении советской еврейской музыки (см. муз пример 3, стр.32 англ. текста).

Еще одним примером может служить мелодия песни №4 "Ой, Абрам", в которой использован интонационный скелет одноименной народной песни¹³. Хасидская мелодия из антологии А.З Идельсона также очень близка к этой песне Шостаковича¹⁴.

Еврейские истоки соч. 79 проявляются не только через чисто музыкальные параллели. Большинство песен написано в жанрах, типичных для еврейской народной песни: плач (№№ 1 и 8), колыбельная (№№ 2 и 3), *фрейлахс* (№№ 4 и 7), жанровые сценки (№№ 5 и 6). Этнически чуждые жанры лирической песни (№№ 9 и 10) или маршевой музыки (№ 11) появляются только во второй части цикла — "счастливых" песнях.

Наиболее характерной чертой еврейской восточно-европейской музыки можно, пожалуй, считать ее тенденцию к "экстраполяции выразительных качеств"¹⁵. В соч. 79 мы находим множество примеров этого художественного приема. простой веселый танцевальный мотив превращается в экстатическую, одержимую пляску (№7), лирическая, меланхолическая мелодия становится трагической музыкой, граничащей с состоянием катарсиса (№№1 и 8), спокойная песня с обычным сюжетом из повседневной жизни доходит до произнесенного шепотом фатального предупреждения (№ 5). Только в последних трех песнях мы не видим этого развития, и настроение сохраняется неизменным.

В течение всего цикла мы наблюдаем употребление характерных для еврейской народной музыки моделей – деление сильного удара, синкопы, "ямбическая прима" и подобные приемы появляются во всех одиннадцати песнях. Часто ритмические структуры в песнях цикла и народных мелодиях идентичны. Так, например, в песне № 7 точно имитируется метро-ритм песни "Добрыш вечер, Брайнэ"¹⁶. В восьми из одиннадцати песен Шостакович употребляет характерный клезмерный аккомпанемент – ломанные аккорды на органном пункте.

Ладовость музыки Шостаковича следует считать ее наиболее поразительной особенностью. Исследователи его мелодико-гармонического языка предлагают различные интерпретации природы этой ладовости – от сравнительно традиционного мажорно-минорного ее понимания до индивидуального претворения западных и восточных народных ладовых систем. С нашей точки зрения, ладовая система, на которой основан цикл соч. 79, должна быть воспринята не как мажорно-минорная, но как своеобразная модальность типа еврейского *штайгера* (модальная система еврейской традиционной музыки).

Одной из наиболее интересных особенностей цикла "Из еврейской народной поэзии" является его лейтмотив. Его значение определенно не чисто музыкальное. Хотя основная структура его достаточно постоянна и он несомненно доминирует над всем циклом, он ни разу не появляется дважды в одном и том же виде. Его цельность обеспечивается этническими модальными и ритмо-мелодическими особенностями. В своей полной форме он появляется в песне № 3, "сибирской" песне, которая, как кажется, воплощает идею цикла в наиболее полном виде: 4 раза проходит здесь лейтмотив полностью, а сама тема песни является его вариацией. В песнях №№ 2, 4 и 5 он появляется только фрагментарно, а в песнях №№ 1, 7 и 8 вообще отсутствует. Последний раз лейтмотив в первой, трагической части цикла появляется в песне № 6. Здесь в кульминации трагедии он сопровождает слова "Вернись ко мне, Циреле, дочка!", после того как крещеная дочка прокричала: "Гоните в шею старого еврея!" В этой песне лейтмотив хотя и сохраняет свою основу, но звучит в трансформированном, изломанном виде. После этого климат лейтмотив не появляется более до конца этой части цикла: дальнейшее духовное опустошение кажется невозможным, только благосостояние может еще ухудшиться, и это действительно происходит в песнях №№ 7 и 8. Начиная с песни № 9 лейтмотив стремительно теряет свою этническую характеристику. Разрушение духовного мира завершено.

* * *

Таким образом, не может быть сомнений относительно еврейского характера вокального цикла соч. 79. Текст представляет собой чистую народную поэзию, музыка основана на традиционных народных элементах. Во время работы над сочинением Шостакович проявлял особый интерес к подлинному звучанию текста на идиш. Годы спустя сын композитора, дирижер Максим Шостакович подтвердил, что "желанием отца было исполнить в соч. 79 подлинные тексты на идиш" и что Шостакович глубоко чувствовал и ценил еврейскую народную идиоматику¹⁷. В течение 1980 – 82 гг., в процессе исследования еврейских элементов в музыке Дмитрия Шостаковича я обнаружил все оригинальные тексты на идиш, использованные в соч. 79. Сразу стало ясно, что эти тексты превосходно подойдут к музыке, и, более того, они дадут возможность пережить "еврейскую музыку" Шостаковича в новом чистом свете идиоматики народного искусства.

Идиомы языка идиш, подобно другим народным идиомам, имеют свой особый оттенок. Непереводимые выражения, лексика и фонология этого языка обладают необычным семантическим богатством, и различия между оригиналом на идиш и русским переводом поэтому очевидны. Достаточно привести для примера хотя бы следующие строки из песни № 1:

Ой, ингл ин грибл,
Ин грибл Мойшеле, ин грибл ..

Ой, мальчик в могиле,
В могиле Мойшеле, в могиле.

Атмосфера страдания, нищеты, несчастья и безнадёжности, созданная словами "ингл ин грибл", не может быть полностью воспроизведена переводом. "Грибл" – не просто "могила", а скорее ямка, или, более того, – просто дырка в земле, выкопанная рукой. Цель уменьшительных "ингл", "грибл", "Мойшеле" – также остается непереводимой. Сложная семантика восклицания "Ой" еще меньше поддается переводу и на любом другом языке приобретает характер фарса. Это особенно чувствуется в песне № 11: "Ой, звезда горит над нашей головой, ой!" Практически невозможно перевести идиому "зуненю" (сынок); это особая форма уменьшительного, обозначающая не просто маленького сына, но также "мой сынок", "любимый сынок" и т. п. (песня № 3).

Часто текст на языке идиш ложится на музыку намного легче, чем русский. В песне № 6, например, интонация вздоха более приспособлена к словам на идиш "цу ми-ир" (ко мне), чем к словам "к отцу-у".

Для адаптации текстов на идиш к музыке Шостаковича потребовались лишь мелкие изменения¹⁸. Вокальные партии с текстами на идиш, которые публикуются здесь (стр. 59-10), следует рассматривать как иллюстрацию возможности исполнения этого произведения на языке оригинала. Такая адаптация может открыть новые исполнительские возможности для более естественной и подлинной интерпретации соч. 79¹⁹. Из концертного сочинения, часто исполняемого симфоническим оркестром с парадностью оперной музыки, оно может быть превращено в глубоко искреннее произведение стилизованного народного искусства. С текстами на идиш полностью могут проявиться такие особенности народного искусства, как "омузыкаленная речь", речевые интонации, диалог, фразы, содержащие намеки, и другие отличительные признаки еврейской народной речи.

Шостакович глубоко проник в социально-этническую природу этих песен и даром гения создал одно из самых замечательных произведений еврейской музыки. Это сочинение, написанное в 1948 году, следует рассматривать как первый и один из самых значительных примеров "новой фольклорной волны" - стиливого направления, которое заявило о себе лишь в середине 60-х годов.

* * *

Песни "Из еврейской народной поэзии" дают неповторимое свидетельство многозначности и противоречивости жизни самого композитора и обстановки, в которой он творил. Думается, что уникальность этого сочинения и его особое место в советской, а может быть, и в мировой музыке обусловлены стилем и музыкальным языком, которые придают ему значимость и символизм. Судьба советских людей и своеобразие советской жизни были выражены Шостаковичем посредством еврейской идиоматики, которая благодаря ее особому месту в советской жизни могла служить композитору прекрасным средством артистического и этического самовыражения.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ см. примечание 1 англ. текста, стр. 37
- ² см. примечание 2 англ. текста, стр. 37
- ³ Интервью Наталии Михозле с автором статьи, 12 марта 1981 года, Тель-Авив
- ⁴ *Идише фолксlieder* (Еврейские народные песни) изд. и сост. И Добрушин и А. Юдицкий (Москва, 1940), стр. 18, 45, 84, 99, 227, 325, 327, 388, 432, 433 и 460
- ⁵ см. примечание 5 англ. текста, стр. 37
- ⁶ см. примечание 6 англ. текста, стр. 37 Речь, очевидно, шла о прослушивании в Союзе композиторов.
- ⁷ И Добрушин, *Еврейские народные песни* (Москва, 1947), стр. 9
- ⁸ см. примечание 8 англ. текста, стр. 37
- ⁹ Добрушин, цит., стр. 9.
- ¹⁰ Добрушин, цит., стр. 11.
- ¹¹ Э. Секулец, *Идише фолксlieder фун Румение* (Еврейские народные песни из Румынии), (Тель-Авив, 1970), стр. 147; М. Береговский и И. Фефер, *Ди идише фолксlieder* (Еврейские народные песни), (Киев, 1938), стр. 318.
- ¹² М. Береговский, *Еврейские народные песни* (Москва, 1962), №№ 111 и 113.
- ¹³ Секулец, цит. № 37
- ¹⁴ см. примечание 14 англ. текста, стр. 37
- ¹⁵ М. Гнесин, *Статьи, воспоминания, материалы* (Москва, 1961), стр. 201
- ¹⁶ М. Береговский и И. Фефер, цит., стр. 244

- ¹⁷ Программа концерта, Центр исполнительских искусств имени Дж. Ф. Кеннеди, 23 апреля 1987 года; письмо М. Шостаковича автору, 12 июня 1986 года, Риджфилд, Кентукки, США.
- ¹⁸ Я глубоко благодарен моей жене Авиве за ее помощь в формулировании текстов на идиш, а также д-ру Гюнтеру Марвейделю (Институт истории немецкого еврейства, Гамбург) за решение некоторых лингвистических проблем.
- ¹⁹ Цикл "Из еврейской народной поэзии", соч. 79 (первые 8 песен) на языке идиш впервые был исполнен в камерном варианте 24-го января 1980 года в Университете Бар-Илан, Израиль (П. Айнбиндер, М. Вальдман, Л. Гарб и Р. Вальдман); те же песни в оркестровом варианте были исполнены Иерусалимским симфоническим оркестром под управлением Ю. Ароновича 2-го июня 1985 года (Л. Тукэ, М. Закай и Н. Дженкинс). Полностью цикл прозвучал впервые 23-го апреля 1987 года на концерте Национального симфонического оркестра США под управлением М. Шостаковича и с участием М. Шерер, С. Гринфельд и Р. Нола (Вашингтон, США).

**ORIGINAL YIDDISH FOLK TEXTS WITH
UNDERLAY FOR SHOSTAKOVICH'S MUSIC**

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ТЕКСТЫ НА ЯЗЫКЕ
ИДИШ И ИХ АДАПТАЦИЯ К МУЗЫКЕ ШОСТАКОВИЧА**

1. זון מיט א רעגן Zun mit a regn

Moderato

Soprano

זון מיט א רעגן, גע-לע-גן, דער
Zun mit a re-gn, di ka-le ge- legn, der

Contralto

זון מיט א רעגן, גע-לע-גן, דער
Zun mit a re-gn, di ka-le ge- legn, der

שווימט, גע-קו-מען, די קאל-פאר-שומט
kho- ssn ge- ku-men, di ka- le far- shvumn

שווימט, גע-קו-מען, די קאל-פאר-שומט
kho- ssn ge- ku-men, di ka- le far- shvumn

$\text{♩} = 84$

א-ינגל, A yin-gl,

זאג, זע-נען זיי האט מען-האט?
Zog, ve-men hot zi ge-hat?

א-ינגל, a yin-gl.

מא-שע-לע, Moy-she-le,

ווי הייסט זע-נען עס האט-הייסט?
Vi hot es ge-heysn?

לע-שה-ם
Moy- she- le.

לע-שה-ם מען האט זי ווינט
Ge- vigt vu hot men Moy- she- le?

וויגל אן
In vigl

א מיט ברויט
Broyt mit a

בל-צי
tsi- bl

ווינט-טו ער האט וואס
Vos hot er ge-zoigt?

ו
Vu

rit.

אן
In

א גרי-
a gri-

בע-
- be-

לע-
le!

בא-ער אן
iz er ba-

בא-גר
gro- bn?

$\text{♩} = 63$

אן, לע-שה-ם
Oy, in- gl in gri- bl, in gri- bl, Moy- she- le, in

א - - - - -

a - - - - -

בל-גר
gri- bl,

אן! Oy!

2

2

2. שלאָף, שלאָף, שלאָף Shlof, shlof, shlof

Allegretto ♩ = 120

2 Contralto

דאָרף, אין וועט רן - טאָטע ווער שלאָף! שלאָף
shlof, shlof! Der ta-te fo-rn vet in dorf,

Soprano a due

לע - בע - קע אין וועט גע - אַ לע - בע - ע
bren-gen vet an e-pe-le, a ge-zund in ke-pe-le, lyu

Soprano

דער שלאָף! שלאָף, שלאָף
Shlof, shlof, shlof! der

לע - סע - נִי אַן וועט גע - ברענע דאָרף, אין וועט רן - טאָטע
ta-te fo-rn vet in dorf, bren-gen vet an ni-se-le,

a due

לע - סע - נִי אין וועט גע - אַ לע - סע - נִי
a ge-zund in fi-se-le, lyu

Contralto

רן - טאָטע ווער שלאָף! שלאָף, שלאָף
Shlof, shlof, shlof! der ta-te fo-rn

אין וועט גע - אַ לע - סע - נִי אַן וועט גע - ברענע דאָרף, אין וועט
vet in dorf, bren-gen vet an en-te-le, a ge-zund in

a due

לע-טע-הע, ליו
hen-te-le, lyu

Soprano

און וועט גע-ברענגען דאָרף, און וועט דע-שלאָפן, שלאָפן, שלאָפן
Shlof, shlof, shlof! der ta-te fo-rn vet in dorf, bren-gen vet an

a due

לע-כע-צייט, און וועט גע-זונדען, לע-כע-צייט, ליו
yay-che-le, a ge-zund in bei-che-le, lyu

2 Contralto

לע-כע-צייט, און וועט דע-שלאָפן, שלאָפן, שלאָפן
Shlof, shlof, shlof! der ta-te fo-rn

און וועט גע-ברענגען דאָרף, און וועט לע-גע-לע, און וועט גע-זונדען
vet in dorf, bren-gen vet an fey-ge-le, a ge-zund in

a due

לע-גע-לע, ליו
ey-ge-le, lyu

דאָרף, און וועט דע-שלאָפן, שלאָפן, שלאָפן, דאָרף, און וועט דע-שלאָפן, שלאָפן, שלאָפן
Shlof, shlof, shlof! der ta-te fo-rn ra vet in dorf,

לע-זע-לע, און וועט גע-זונדען, לע-זע-לע, און וועט גע-ברענגען
bren-gen vet a-he-ze-le, a ge-zund in ne-ze-le,

לך
lyu

לך
lyu

3. שלאך מיין קינד Shlof mayn kind

Andante ♩ = 96

5

Contralto

שלאך מיין קינד, מיין
Shlof mayn kind, mayn

קינד, מיין שיי-נער, שלאך מיין זא-נע-ניו!
kind, mayn shey-ner, shlof mayn zu-ne-nyu!

א-סי-ביר-ניק דאן איז טא-טע, שלאך לך-לך-לך-לך
A Si-bir-nik iz dayn ta-te, shlof lyu-lyu lyu

לך-לך-לך-לך לך-לך-לך-לך לך-לך-לך-לך
lyu lyu-lyu-lyu lyu, lyu-lyu-lyu-lyu lyu

ווינט, און ליד א זינגט, מע, מא - Bai dayn vi-gl zitst dayn ma-me, zingt a lid un veint,

מינט! גי-האט א וואס מא - ת מס שטיין פאר דאס ווינט ו du vest dôs far-shteyn mis-to-me vos zi hot ge-meynt:

טע, טא-דען ביר סי-און אין ווינט Vayt iz in Si-bir dayn ta-te,

תה, יע-לעט שלאך טאך, יונג ביסט וו נון יע-מין שלאך shlof mayn zu-ne-nyu! Du bist yung nokh, shlof ley-sa-te,

לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - ay, lyu - lyu, lyu - lyu, lyu - lyu - lyu lyu - lyu - lyu - lyu - lyu

מין - שלאך מווס, וו-א פון זיי רות צ ט מני May-ne tso-res zay-nen a-zoy groys, shlof - mayn

ווי - מין קינד, מין זון, מין שלאך נון zu - ne - nyu! Shlof mayn zun, main kind, mayn voy-

rit. A tempo

לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - les, shlof, lyu - lyu, lyu - lyu, lyu - lyu - lyu -

morendo

לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - לוי - lyu - lyu - lyu - lyu - lyu -

4. אוי, אברהם

Oy, Avrom

Adagio ♩ = 80

Soprano

espr.

Soprano espr.

אני א-ב-ר-ו-מ, א-יך ק-ע-ן א-יך א-יך א-יך א-יך
Oy, A-vrom, ich ken on dir nit zayn!

rit.

Ich o-n di-r, du o-n mi-r, ke-nen nit bey-de zayn!

Tenor

Meno mosso (♩ = 69)
poco a poco a tempo

גֵּ-דֵנְקְ-סְטוּ, גֵּ-דֵנְקְ-סְטוּ, דֹּרֶט בַּדֵּם תו-יֶרֶק

 Ge-denk-stu, ge-denk-stu, dort badem to-ye

accel. a tempo ♩ = 69

 accel. a tempo ♩ = 69

אוי, אוי, יער-או אק מיר סוד א זאגט גע-טו האט
 Oy, oy, o-yer. mir in a soyd zagt hos-tu ge-

Soprano

accel.

Soprano

accel.

רִיבְּךָ, גִּבְּךָ זֶה מִיִּרְיָתְךָ פִּסְכֶּנְיִי!
Riv-ke-nyu, gib zhe mir dayn pis-ke-nyu!

Tempo I = 60

accel.

Tempo I *accel.*

Oy, A-vrom, ich ken on dir nit zayn!

a tempo

rit.

 Ich o - n di - r, du o - n mi - r, a klām - ye na a

Meno mosso $\text{♩} = 69$
T.

וואָ, - בולע ביים דיר מיט סטן, - דענק גע- סטן, - דענק גע-
tir! Ge- denk-stu, ge- denk-stu, mit dir baym bule- var,

accel.

י. - נאָ דער און גער- קלן דער בין איד
ich bin der klu- ger un du der na- r.

Tempo I $\text{♩} = 80$
S. *accel.*

Tenor

ניו- קע- ניו! זיין מיר זשע גיב נע, - קע- ריב
Oy, vey, Riv- ke- nyu gib zhe mir dayn pis- ke- nyu!

a tempo $\text{♩} = 80$

זיין! ניט דיר און קען איד ברום! א- און, און,
Oy, A vrom! ikh ken on dir nit zayn!

זיין! ניט דיר און קען איד לע, - קע- ריב און,
Oy, Riv- ke- le, ikh ken on dir nit zayn!

accel. **a tempo** *rit.*

קע- נען מי- ר, א- און דו- ר, א- און איד
Ich o- n di- r, du o- n mi- r, ke- nen

קע- נען מי- ר, א- און דו- ר, א- און איד
Ich o- n di- r, du o- n mi- r, ke- nen

S
nit bey-de zayn! Ge-

T
nit bey-de zayn!

Ancora meno mosso
dolce $\text{♩} = 80$

S
denk-stu, ge-de-nk-stu, do-s roy-te kley-dl? O-

T
denk-stu, ge-de-nk-stu, do-s roy-te kley-dl? O-

S
Oy, A-vrom! Oy, A-vrom!

T.
Oy, oy, Riv-ke-nyu, gib zhe mir dayn pis-ke-nyu!

5. הער זשה, כאַסיע
Her zhe, Khasie

Allegretto ♩ = 92

Soprano

4 2

נין, נישט דאָך
men darf nit geyn,

סייע כאַ - זשה, ווער
Her zhe, Kha-sia

נישט מען טאָר מוט - קיי מיט
men tor nit geyn! Mit key-nem tor men nit

rit. 2 *a tempo*

אַז
Az

קיי - גע - ין! מיט אַה, קיי - גע - ין, נישט אַה, קיי - גע - ין!
ge - yn, oy, nit ge - yn, oy, nit ge - yn!

נאָכט, - ביי שפּעט אין ביז
shpet ba-na'kht, biz in du vest ge'yn

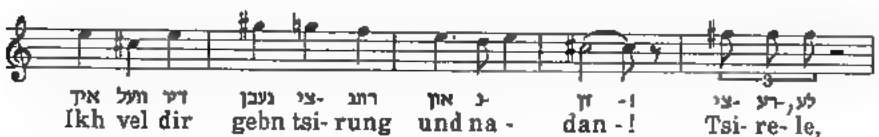
rit. *a tempo*

בערן - שפּעט נישט וועסט מען, וועסט וועסט
vey-nen shpe-ter! vest vey-nen, vest oy, - -

rit.

סייע! כאַ - זשה! ווער זשה! ווער
Kha- sye! Her zhe! Kha- sye!

6. עליע דער שענקער Elie der shenker

Contralto **Piu mosso**

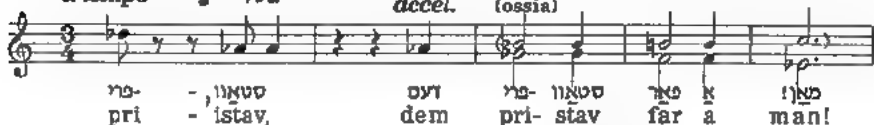

a tempo

$\text{♩} = 192$

accel.

(ossia)

$\text{♩} = 160$

Contralto

Tenor

זשע צו mi-r! קום זשע צו
zhe tsu mi-r! Kum zhe tsu

Moderato ♩ = 120 *rit. al fine*

מי-ר! או-ו-ו! קום זשע צו מי-ר! קום זשע,
mi-r! O-o-y! Kum zhe tsu mir! Kum zhe,

צו-רע-לע, בל-פיי-גל!
Tsi-re-le, fey-gl!

7. אף דעם בוידעם Af dem boydem

Allegro ♩ = 144

4 *Tenor*

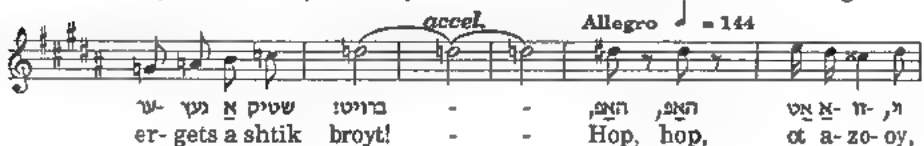
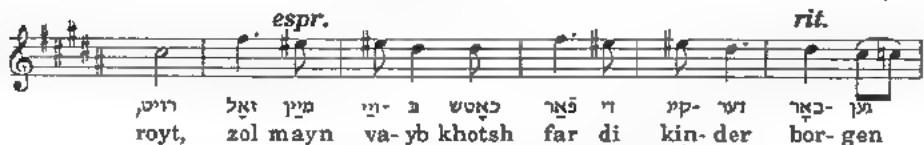
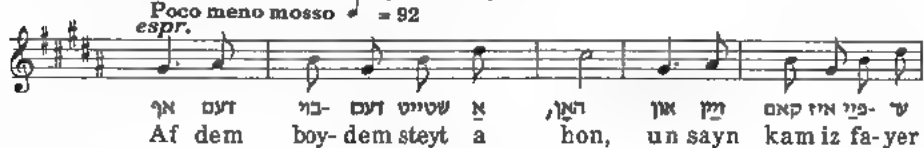
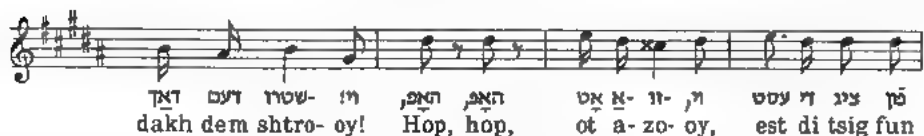
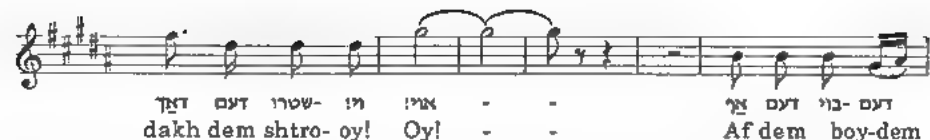
מיט דעקט - געסטו דאך, דער שלאפט א-דעם בוי דעם אף
Af dem boy-de-m shloft derdakh, tsuge-dekt mit

espr.

דע-ווי-אן גאר קעט, נא-קעט א-ליגט גל-ווי-אן און, לעך, דע-שין
shin-de-lekh, un in-vi-gl ligt a kind na-ket, goron vin-de-

פֿון ציג די עסט, וי-א-א-אט, האפ, האפ, לעך.
lekh. Hop, hop, ot a-zo-oy, est di tsig fun

פֿון ציג די עסט, וי-א-א-אט, האפ, האפ, ווי-שטרו דעם דאך
dakh dem shtro-oy! Hop, hop, ot a-zo-oy, est di tsig fun

ווי זאגסטו, האב, האב, ווי שטרו זענס דאך, פֿון ציג די עסט
 est di tsig fun dakh dem shtro- oy! Hop, hop, ot a-zo- oy!

און - - - ווי שטרו זענס דאך, פֿון ציג די עסט
 est di tsig fun dakh dem shtro- oy! Oy! - - -

8. עס ליגט אין בעט Es ligt in bet

Tenor
 4 *espr.*
 מיט, דל, שווע, מין דל, שוין בעט אין ליגט, עס
 Es ligt in bet Sheyn dl, mayn Sheyn- dl, mit

אין קיין טאג איז שטוב אין, קיין, דאס מען זאגט און אין
 ir oikh tsu za men dos kind, in shtub iz ni- to keyn eyn

דער זאך בלאזט דאס ציטער-לייב אין, דל, שפּען
 shpen - dl, in fen- tster dort blözt zikh der

Soprano
 A . . . A . . . A . . .

Contralto
 A . . . A . . . A . . .

Tenor
 ווינט. A . . . A . . . A . . .
 vint. A . . . A . . . A . . .

N A . . . N A . . .
 A . . . A . . .
 N . . . דער און טער - ון ווער טער, ון שוין, שרײַט
 A . . . Der vin-ter, der vin-ter iz do shoy'n, shrayt

N A . . . אױ, שרײַט
 A . . . Oy, shrayt zhe, oy
 N A . . . אױ, שרײַט
 A . . . Oy, shrayt zhe, oy
 אױ, שרײַט און וועט, שרײַט
 kin-der, keyn ko-yekh s'ni to! Oy, shrayt zhe, oy

rit.

 שרײַט - און וועט, און וועט, און וועט, און וועט
 shra- - yt zhe, ir kin-der, der vin-ter, er iz vi-der
 שרײַט - און וועט, און וועט, און וועט, און וועט
 shra- yt zhe, ir kin-der, der vin-ter, er iz vi-der
 שרײַט - און וועט, און וועט, און וועט, און וועט
 shra- - yt zhe, ir kin-der, der vin-ter, er iz vi-der

a tempo

do - - A ...

do - - A ...

do - - A ...

9. וועגן רחבות Vegn rokhves

Allegretto ♩ = 92 Tenor

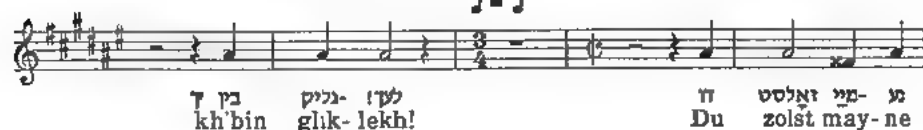
אוי, דער, פֿעל ס'ן ב'ת רח- וועג
Vegn rokh- ves fun fel- der, Oy,

גע- דער-לי נ'ט מ'אל א'ך האב ע, טר'י
bri- der ge- tra- ye, h'ob ikh a- mol nit

מ'ן גר'י פֿלעגן דער-פֿעל די מ'ר פֿאר נ'ט ח'ל גען, זונ-
zun- gen, vayl nit far mir di fel- der flegn gri- nen

גע-ע-אן מ'ן ר' ר'א-פ-טו פֿלעגט מ'ר פֿאר נ'ט אן
un nit far mir flegt toy a-rop- ri - nen. In en-ge

גע-ע-אן, זע-א'ך ב'ן נ'כט, וי רע-טע-פֿט אן לערס, קע-
ke- lers, in fin- ste- re vi nakht, bin ikh ge- ze- sn, ge-

rit.

שע-חורט-קאל וועג קי, תע- דער-דער-בר
 she kol- virt- she vegn tsey- in, der der- bri-

דער! - - - לי נע- מיין אינט און זינג דער-פיל
 der! li - - - ne may- ikh itst zing fel- der-

10. אף א לאַנקע Af a lonke

Allegretto ♩ = 120

Soprano

8

דוּק-שטעט שטייט וואָס דל-וועל דעם ביי קע-לאַנג און
 vös shteyt shten- dik ha dem vel- dl, Af a lon- ke

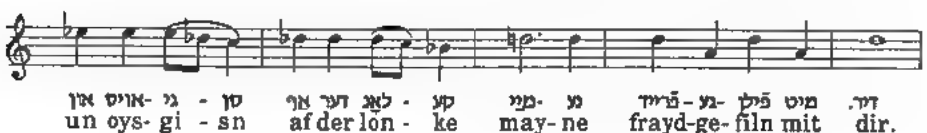
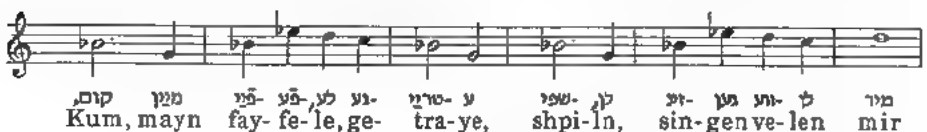
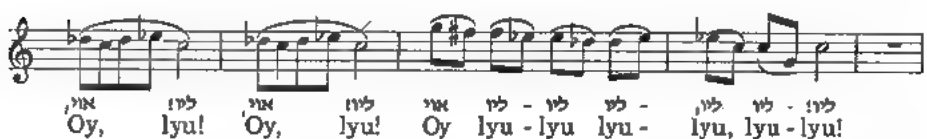
דעס-סטאָ שע-טיי וויר קאל מיר שפּאָ טראַכט, פאַר ווי
 der sta- des vir - ti- she pa- shen mir kol- vi far- trakht,

דאָ מיר און זיך גל-בער און נאכט. דער אין ביז פֿון
 sits ikh mirdo Af a ber- gl in der fun fri bis nakht.

קן- קו-אָן וואָס נישט זיך קען און האַנט, אין לע-פּע-פּע- מיין מיט
 sat on- ku - kn nit un ken zich hant, in mit mayn fay-fe- le

espr.

מֶן- גריי בער- ביי די און לאַנד. מיין פֿון קייט שיינע- די און
 bey- mer gri- nen Af di land. mayn fun kays sheyn- di af

 זאלסט ניט מער, יאָ מערנער, פֿאַ-פֿל
 Zol-st nit meryo-mern, fay-fl'

 פֿרײַ-לעך זװ-לן דײַ-נע טע-נער ק-טראַגן און זיכאַף בײַר און טאָל.

 frei-lekh zo-lin day-ne te-ner tro-gn zikhaf berg un tol.

a tempo

אוי, אוי, אוי! אוי ליו - ליו ליו - ליו, ליו - ליו!

Oy, oy, oy! Oy lyu - lyu lyu - lyu, lyu - lyu!

 Oy, lyu! Oy, lyu! Oy lyu - lyu lyu - lyu, lyu - lyu!

קען איר זיין גליק-לעך וויס-קעג איר דא
Ikh ken do in kol-virt glik-lekh zayn, glik-lekh, glik-lekh

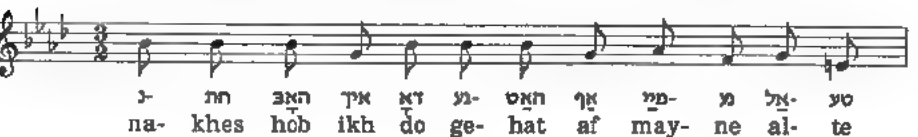
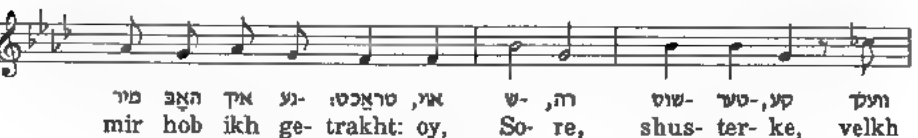
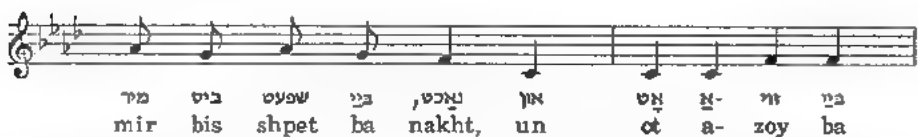
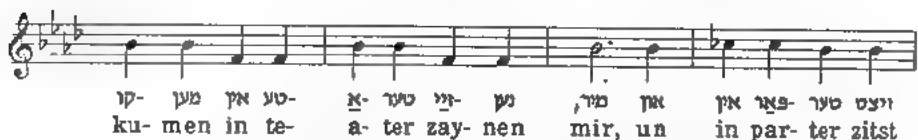
on a shir! Frei-lekh, frei-lekh, fay-fl, frei-lekh

A tempo *accel. al fine*

זול-שט-יטש זיך שפילן מיר!
 zol-sh'itst zikh shpi-l'n mir!

11. איך האָב מיין מאַן גענומען
Ikh hob mayn man genumen

Allegretto ♩ - 80

Soprano

אי, אי, אי, אי, אי,
Oy, oy, oy, oy, oy,

Contralto

אי, אי, אי, אי, אי,
yor ! Oy, oy, oy, oy, oy,

Tenor

אי, אי, אי, אי, אי,
Oy, oy, oy, oy, oy,

וועלך קע, טער-שוס, דא, ש
So - re , shus-ter-ke, velkh

איך האב דאס, נ
na - khes hob ikh

וועלך קע, טער-שוס, דא, ש
So - re , shus-ter-ke, velkh

איך האב דאס, נ
na - khes hob ikh

וועלך קע, טער-שוס, דא, ש
So - re , shus-ter-ke, velkh

איך האב דאס, נ
na - khes hob ikh

טע-אל מן מיין אף האט-ג דא
do ge-hat af may-ne al-te

איין יאר,
yor , oy!

טע-אל מן מיין אף האט-ג דא
do ge-hat af may-ne al-te

איין יאר,
yor , oy!

און
Un

ל-זאגט מן
a-le zo-ln

טע-אל מן מיין אף האט-ג דא
do ge-hat af may-ne al-te

איין יאר,
yor , oy!

אָווי - !
 Oy - !
 מיין פֿון טון-ווי
 vi-sn fun mayn
 גליק
 glik
 וואָס
 vos
 בן-גע-גער
 mir ge-ge-bn
 חמט-סאָ דו האָט
 hot di so-viet
 אָווי - !
 Oy - !

אָווי - !
 Oy - !
 וואָס!
 vlast'
 די
 Di
 זיין מיין זין
 zin may-ne
 לע-א
 a-le
 זיין-זשע-נער
 in-zhe-ner-rn
 זיין
 zay-nen
 אָווי - !
 Oy - !

אָווי - !
 Oy - !
 זיין
 zey'
 די
 Di
 זיין מיין זין
 zun a-leyn shaynt
 א-העל אנדער
 af unz hel a-
 אָווי, אָווי,
 Oy, oy,
 אָווי, אָווי,
 zoy! Oy, oy,
 אָווי, אָווי,
 Oy, oy,
 אָווי - !
 Oy - !

די אר, אר, oy, oy, di	די לייך, א - לייך, di zun a - leyn, di	די לייך, א - לייך, di zun a - leyn, di
די אר, אר, oy, oy, di	די לייך, א - לייך, di zun a - leyn, di	די לייך, א - לייך, di zun a - leyn, di
די אר, אר, oy, oy, di	די לייך, א - לייך, di zun a - leyn, di	די לייך, א - לייך, di zun a - leyn, di

א - לייך, אר, שיינט אר, אר, di zun a - leyn shaynt af unz hel a -	די זוי! zoy!	די זין, אר, di zin, oy, di
א - לייך, אר, שיינט אר, אר, di zun a - leyn shaynt af unz hel a -	די זוי! zoy!	די זין, אר, di zin, oy, di
א - לייך, אר, שיינט אר, אר, di zun a - leyn shaynt af unz hel a -	די זוי! zoy!	די זין, אר, di zin, oy, di

די זין, אר, zin, oy,	א - לייך, אר, שיינט אר, אר, di in - zhe-	די זין, אר, שיינט אר, אר, di ne - rn zay - nen	די זין, אר, שיינט אר, אר, di zey! Di
די זין, אר, zin, oy,	א - לייך, אר, שיינט אר, אר, di in - zhe-	די זין, אר, שיינט אר, אר, di ne - rn zay - nen	די זין, אר, שיינט אר, אר, di zey! Di
די זין, אר, zin, oy,	א - לייך, אר, שיינט אר, אר, di in - zhe-	די זין, אר, שיינט אר, אר, di ne - rn zay - nen	די זין, אר, שיינט אר, אר, di zey! Di

שׂינֶט לֵץ - אַ זון zun a - leyn shaynt	אַ העל אונז אַף af unz hela -	זוי - - ! אוי - ! zoy - - ! Oy - !
שׂינֶט לֵץ - אַ זון zun a - leyn shaynt	אַ העל אונז אַף af unz hela -	זוי - - ! אוי - ! zoy - - ! Oy - !
שׂינֶט לֵץ - אַ זון zun a - leyn shaynt	אַ העל אונז אַף af unz hela -	זוי - - ! אוי - ! zoy - - ! Oy - !

וו. איך האָב מיין מאַן גענומען אונטערן האַנט

איך האָב מיין מאַן גענומען אונטערן האַנט,
איך שעם זיך גאָר נישט, וואָס איך בין שוין אַלט.
געקומען אין טעאָטער זינען מיר,
און אין פאַרטער זיצט ער בעבן מיר – אַ גביר!

געזעסן זינען מיר ביז שפעט ביי נאַכט,
און אָט אַזוי ביי מיר האָב איך געטראָכט:
אוי, שרד, שוסטערקע, וועלכע נחת האָב איך דאָ געהאַט
אויף מיניע אַלטע יאָרן! אוי!

און אַלע זאָלן וויסן פון מיין גליק,
וואָס מיר געגעבן האָט די סאַוועט-וולאַסט.
די זון מיניע אַלע אינזשענירן זינען זיי! אוי!
די זון אַליין שיינט אויף אונדז העל אַזוי!

אוי, אוי, אוי, די זון אַליין, די זון אַליין,
די זון אַליין שיינט אויף אונדז העל אַזוי!
די זון, אוי די זין, אוי, אינזשענירן זינען זיי!
די זון אַליין שיינט אויף אונדז העל אַזוי! אוי!

זאָלסט נישט מער יאָמערן, פֿיפל,
זאָלסט נישט וויינען ווי אַ מאָל,
פריילעך זאָלן דיִינע טענער
׳טראָגן זיך אויף בערג און טאָל.

אוי אאז״וו

איך קען דאָ אין קאָלווירט גליקלעך זײַן.
גליקלעך, גליקלעך אָן אַ שיעור!
פריילעך, פריילעך, פֿיפל, פריילעך
זאָלסט איצט זיך שפילן מיר!

10. אויף אַ לאַנקע

אויף אַ לאַנקע בײַ דעם וועלדל
וואָס שטײט שטענדיק ווי פאַרטראַכט,
פאַשען מיר קאַלװירטישע סטאַדעס
פון פרי ביז אין דער נאַכט.

אויף אַ בערגל זײַך איך מיר דאָ
מיט מײַן פֿײַפעלע אין האַנט
און קען זײַך ניט זאַט אַנקוקן
אויף דער שײנקײט פון מײַן לאַנד.

אויף רי בײַמער גרײנען צוװײַגן
אַך, ווי זײַנען זײ דאָך שײן!
אויף רי פעלדער בלײַען זאַנגען,
זײַנען פול מיט חן.

אוי, אוי, אוי!
אוי, לײַ-לײַ, לײַ-לײַ, לײַ-לײַ!
אוי, לײַ! אוי, לײַ!
אוי, לײַ-לײַ, לײַ-לײַ, לײַ-לײַ!

גײט אַ צוװײַגל מיר אַ שמײכל
און אַ זאַנגעלע אַ ווונק,
עס צעפלאַקערט זײַך אין האַרצן
פריידגעפילן ווי אַ פונק.

קום מײַן פֿײַפעלע געטרײַע,
שפילן, זײַנגען וועלן מיר,
און אויסגיסן אויף דער לאַנקע
מײַנע פריידגעפילן מיט דיר.

9. וועגן רחבות פון פעלדער

וועגן רחבות פון פעלדער, אוי, ברידער געטרייע,
האָב איך אַ מאָל ניט לידער געזונגען,
ווייל ניט פאַר מיר די פעלדער פלעגן גרינען,
און ניט פאַר מיר פלעגט טוי אַראָפּרינען.

אין ענגע קעלערס, פינצטערע ווי נאַכט,
בין איך געזעסן, געזעסן פאַרשמאַכט,
אין קעלער האָט אומעטיק זיך געטראָגן,
מיין ניגון וועגן צרות און ליידן און פלאָגן.

קאַלווירטישע טייכל, זאָלסט פליסן, זאָלסט פליסן,
און גיב אַלע פריינד מיניע פריילעכע גרוסן,
אין גליקלעכן קאַלווירט איז איצט מיין היום,
ביי מיין פענצטער שטייט אַ בליענדער בוים.

די פעלדער פאַר מיר, פאַר מיר אויך איצט גרינען,
פון זיי מילך און האָניק פאַר מיר אויך רינען,
איך בין גליקלעך! דו זאָלסט מיניע ברידער דערציילן -
וועגן קאַלווירטישע פעלדער זינג איך איצט מיניע לידער!

8. עס ליגט אין בעט שיינדל

עס ליגט אין בעט שיינדל, מײן שיינדל,
מיט איר אויך צוזאַמען דאָס קינד,
אין שטוב איז ניטאָ קיין איין שפענדל.
אין פענצטער, דאָרט בלאָזט זיך דער ווינט.

דער ווינטער, דער ווינטער איז דאָ שוין,
שרײַט קינדער, קיין כוח ס'ניטאָ!
אוי, שרײַט זשע, אוי, שרײַט זשע, איר קינדער,
דער ווינטער ער איז ווידער דאָ!

7. אויף דעם בוידעם שלאָפט דער דאָך

אויף דעם בוידעם שלאָפט דער דאָך,
צוגעדעקט מיט שינדעלעך,
און אין וויגל ליגט אַ קינד
נאָקעט, גאָר אָן ווינדעלעך.

האַפּ, האַפּ, אַט אַזוי,
עסט די ציג פון דאָך דעם שטרוי,
אוי!

אויף דעם בוידעם שטייט אַ וויג,
וויגט זיך דאָרט אַ שפּין אין איר,
ציט פון מיר דאָס חיות אויס
און דעם דלות לאַזט ער מיר.

האַפּ, האַפּ אאז"וו

אויף דעם בוידעם שטייט אַ האָן,
און זיין קאָם איז פייער רויט,
זאָל מיין ווייב כאַטש פאַר די קינדער
ערגעץ באַרגן אַ שטיק ברייט.

האַפּ, האַפּ אאז"וו

6. עליע דער שענקער

עליע דער שענקער זיצט אין באלאט
די טאכטער זיינע, זי האט זיך געשמרט.

צירעלע, פייגל! קום זשע צו מיר,
איך וועל דיר געבן קליידער און א שיעור.

צירעלע, פייגל!
איך וועל דיר געבן צירונג און נדן.

צירעלע, פייגל!
און צודערצו א שיינעם, א שיינעם יונגמאן.

צירעלע, פייגל!
איך דארף נישט דיינע קליידער, איך דארף נישט דין נדן,
איך וויל דאך נאר דעם פריסטאוו.
דעם פריסטאוו פאר א מאן.

גאספאדין פריסטאוו.
טשטא יא וואס פראשו,
גאניאיטע יעוורעיא,
טיערפעט' נישט מאנו.

צירעלע, פייגל! קום זשע צו מיר!
צירעלע, פייגל! קום זשע צו מיר!
קום זשע צו מיר, קום זשע צו מיר!
אוי קום זשע צו מיר, קום זשע
צירעלע, פייגל!

5. הער זשע, באַסיע!

הער זשע, באַסיע!
מען דאַרף ניט גיין,
מען טאָר ניט גיין!
מיט קיינעם טאָר מען ניט גיין!
אוי, ניט גיין, אוי, ניט גיין!

אַז דו וועסט גיין
ביז אין שפעט ביינאַכט,
אוי, וועסט וויינען, וועסט וויינען שפעטער!
באַסיע!
הער זשע!
באַסיע!

4. אוי אברהם!

אוי, אברהם, איך קען אן דיר ניט זיין!
איך אן דיר, דו אן מיר,
קענען ניט ביידע זיין!
געדענקסטו, געדענקסטו, דאָרט בײַ דעם טויער
האַסטו געזאָגט אַ סוד מיר אין אויער:
"אוי, וויי, רבקהניו,
גיב זשע מיר דיין פֿיסקעניו!"

.....
.....

אַ קליאַמקע אָן אַ טיר!
געדענקסטו, געדענקסטו, מיט דיר בײַם בולעוואָר,
דו ביסט דער קלוגער, אין בין דער נאַר –
"אוי, וויי רבקהניו,
גיב זשע מיר דיין פֿיסקעניו!"

.....
.....
.....

געדענקסטו, געדענקסטו, נאָך דאָס רויטע קליידל
ווי בין איך געווען אַ זיסע מיידל
"אוי, וויי, רבקהניו,
גיב זשע מיר דיין פֿיסקעניו!"

3. שלאָף מיין קינד

שלאָף מיין קינד, מיין קינד מיין שיינער,
שלאָף מיין זונעניו!
אַ סיבירניק איז דײַן טאַטע,
שלאָף ליו-ליו, ליו-ליו, ליו-ליו,
שלאָף ליו-ליו, ליו-ליו.

בײַ דײַן וויגל זיצט דײַן מאַמע,
זינגט אַ ליד און וויינט,
דו וועסט דאָס פאַרשטיין מסתמא
וואָס זי האָט געמיינט.

ווייט איז אין סיביר דײַן טאַטע,
שלאָף, מיין זונעניו!
דו ביסט יונג נאָך, שלאָף לעת-עתה,
אַז ליו-ליו, ליו-ליו,
ליו-ליו, ליו-ליו, ליו-ליו, ליו-ליו.

מיינע צרות זײַנען אַזוי גרויס,
שלאָף מיין זון, מיין קינד, מיין ווילס,
שלאָף ליו-ליו, ליו-ליו, ליו-ליו,
שלאָף ליו-ליו, ליו-ליו, ליו-ליו.

2. שלאָף, שלאָף, שלאָף

שלאָף, שלאָף, שלאָף,
דער טאָטא פאָרן וועט אין דאָרף.
ברענגען וועט אָן עפעלע,
אַ געזונט אין קעפעלע, ליוו!

.....

.....

ברענגען וועט אַ ניסעלע,
אַ געזונט אין פיסעלע, ליוו!

.....

ברענגען וועט אָן ענטעלע,
אַ געזונט אין הענטעלע, ליוו!

.....

.....

ברענגען וועט אַ ייִכעלע,
אַ געזונט אין בייכעלע, ליוו!

.....

.....

ברענגען וועט אַ פייגעלע,
אַ געזונט אין אייגעלע, ליוו!

.....

.....

ברענגען וועט אַ העזעלע,
אַ געזונט אין נעזעלע, ליוו!

1. זון מיט אַ רעגן

זון מיט אַ רעגן,
די פלדה געלעגן,
דער חתן געקומען,
די פלדה פארשווימן.

- זאָג, וועמען האָט זי געהאַט?
- אַ ייִנגל. - ווי האָט ער געהייסן?
- משהלע, משהלע!
- געווייגט וווּ האָט מען משהלען?
- אין ווייגל.
- וואָס האָט ער געזויגט?
- ברויט מיט אַ ציכל.
- וווּ איז ער באַגראָבן?
- אין אַ גריבלעלע!
- אוי, ייִנגל, אין גריבל! אין גריבל!
- אוי, משהלע, אין גריבל, אוי!

הטכסטים המקוריים העממיים
והתאמתם למוסיקה של שוסטקוביץ'

די אַריגינעלע פּאַלקסטעקסטן
און זייער אַראַפּטאַציע צו
שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק

15. מ. גנעסין, סטאטי, וואספאמינאגויא, מאטעריאל (ארטיקלן, עריגערונגן, דאקומענטן) (מאסקווע, 1961), ז' 201.
16. בערגאזסקי און פעפער, יידישע סאלקס-לירער, ז 284.
17. אין א בריוו פון מאקסימ שאסטאקאזיטש צו י בראון פון דעם זטן יוני 1986; זען אויך די פראגראם-גאטיצן פון א קאנצערט אין דזשאן פ. קענעדי סענטער, דעם 23סטן אפריל 1987, וואשינגטאן ד.ס.
18. איך האב צו פארדאנקען מיין פרוי אביבה פאר איר הילף אויסצוארבעטן דעם יידישן טעקסט און דר' גונטער מארוועדעל (אינסטיטוט פאר דער געשיכטע פון דייטשן יידנטום, האמבורג), פארן באשייד פון א די לינגוויסטישע פראבלעמען.
19. די ערשטע אכט לירער פון שאסטאקאזיטשעס פון יידישער פאלקס-פאעזיע, א 79, מיט די יידישע טעקסטן, זענען אויסגעפירט געווארן דאס ערשטע מאל אין בר-אילן-אוניווערסיטעט. ישראל, דעם 24סטן יאנואר 1980 (פ. איינבינדער, מ. וואלדמאן, ל. גארב און ר. וואלדמאן); די ארקעסטראלע ווערסיע פון די זעלביקע לירער איז אויסגעפירט געווארן דאס ערשטע מאל דורך דעם ירושלימער סימפאנישער ארקעסטער, דיריגענט י. אראנאוויטש, מיט ל. טונע. מ. זכאי און נ. זשענקונס (ירושלים, דעם 2טן יוני 1985), און דאס גאנצע ווערק - דורך דעם גאנצן אלן סימפאניע-ארקעסטער, דיריגענט מ. שאסטאקאזיטש, מיט מ. שירער, ס. גרינפילד און ר. נאלען (וואשינגטאן, ד.ס., דעם 23סטן, 25סטן און 28סטן אפריל 1987).

איבערגעזעצט פונעם ענגלישן טעקסט
אויף יידיש דורך אברהם קארפינאוויטש.

הערות

1. J. K. Eisenstein, *Heritage of Music* (New York, 1972), Ex. 14; G. Ephros, *Cantorial Anthology*, IV (New York, 1953), p. 368.
2. E. E. Lowinsky, *Secret Chromatic Art in the Netherlands* (New York, 1946), p. 189.
3. אין א פערזענלעכן אינטערוויו פונעם מחבר מיט נאטא^ל מיכאעלס אין חל-אביב, דעם 20טן מאָרץ 1981.
4. יידישע פאָלקס-לידער, צווייפגעשטעלט: י. דאָברושין און א. וויצקי (מאָסקווע, 1940), ז' 18, 45, 84, 99, 227, 325, 327, 388, 432, 433, און 460.
5. B. Schwarz, *Music and Musical Life in Soviet Russia: 1917-1981*, (Bloomington, 1983), p. 244.
6. Dmitri Schostakovitch, *Erfahrungen*, Hrsg. Ch. Hellmundt und K. Meyer (Leipzig, 1983), pp. 215-216.
שאַסטאָקאוויטש רעדט דאָ מסתמא וועגן פאָרשטעלן זיין ווערק פאַר דעם קאָמפאָזיטאָרן-פאָראיין.
7. י. דאָברושין און א. וויצקי, יעוורעיסקיע נאָראַדינע פיעסני, (יידישע פאָלקס-לידער) (מאָסקווע, 1947), ד' 9.
8. *Mussorgsky. In Memoriam 1881-1981*, ed. M. H. Brown (Ann Arbor, 1982), p. 3.
9. ר'ע הערה 7.
10. דאָרט, ז' ח-12.
11. ע. סקולעץ [סעקולעץ], יידישע פאָלקס-לידער פון רומעניע, (תל-אביב, 1970), ז' 147, יידישע פאָלקס-לידער, צווייפגעשטעלט דורך מ. בערעגאווסקי און י. פּעפּער (קיעוו, 1938), ד' 318.
12. מ. בערעגאווסקי, יעוורעיסקיע נאָראַדינע פיעסני (יידישע פאָלקס-לידער), (מאָסקווע, 1962), נר' 100 און 113.
13. סקולעץ, דאָרט, נר' 73.
14. A. Z. Idelsohn, *Hebraisch-Orientalischer Melodienchatz* (Leipzig, 1932), 9, Nr. 163, 560.

פון אָפּערע-מוזיק, וועט קענען זיך פאַרוואַנדלען אין אַ טיף און אויפריכטיק שטיק פון פּאָלקסקונסט-סטיליזאַציע.

אַ דאַנק די יידישע טעקסטן וועלן זיך אַנטפלעקן די באַראַקטערישע שטריכן פון דער פּאָלקסקונסט ווי "די מוזיקאַליזירטע רייד", "רייד-אינטאַנאַציעס", דיאַלאָגן, רמזדיקע זאַצן, פּאָלקסטימלעכע מוזיקאַלע און טעקסטועלע מיטלען.

מיט דעם פאַרשטענדעניש פון אַ גאון האָט שאַסטאַקאָוויטש באַנומען די סאַציאַל-עטנישע נאַטור פון די דאָזיקע פּאָלקסלידער און האָט געשאַפן איינע פון די מערקווערדיקסטע ווערק פון דער יידישער קונסטמוזיק. מען דאַרף באַטראַכטן דאָס דאָזיקע ווערק געשריבן אין 1984, ווי דער ערשטער און איינע פון די בעסטע ביישפילן פון דעם 20סטן יאָרהונדערט "נייע פּאָלקלאָר-כוואַליע", וואָס האָט פאקשיט זיך אַנטוויקלט ערשט אין די זעכציקער יאָרן.

* * *

פון יידישער פּאָלקס-פּאָעזיע איז אַ מערקווירדיקע ראַיה פאַר דער קאַמפלעקסקייט און צווייטניטישקייט סײַ פון דער קולטור אין וועלכער דער קאַמפּאָזיטאָר האָט געלעבט און געשאַפן און סײַ פון זײַן אייגן לעבן. דעם ווערקס יחיד-במינודיקייט, זײַן ספּעציעלער אָרט אין דער סאָוועטישער מוזיק, און אפשר אַפילו אין דער וועלטמוזיק, ווערט גאַראַנטירט, לויט מיר, דורך זײַן באַזונדערן סטיל און שפּראַך, דורך דעם געמיש אין אים פון קלאַרקייט און באַהאַלטנקייט; אין דעם דאָזיקן געמיש באַשטייט דער אמתער באַטייט און סימבאָליק פון שאַסטאַקאָוויטשעס אָפּוס. דער גורל פונעם סאָוועטישן מענטש, די קאַמפּליצירטקייט פון סאָוועטישן לעבן האָט שאַסטאַקאָוויטש אויסגעדריקט אין אַ יידישן מוזיקאַלישן אידיאָם, וואָס האָט געקענט דינען, צוליב זײַן באַזונדערן סטאַטוס אין דער סאָוועטישער געזעלשאַפט אין דער צײַט ווען ער איז געשאַפן געוואָרן, ווי אַן אירעאַלער אויסדרוק-מיטל פאַר דעם קאַמפּאָזיטאָרס קינסטלערישן און עטישן באַווסטזײַן.

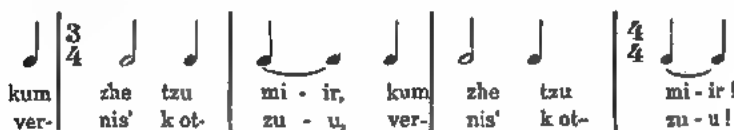
באַטראכטן דאָ נאָר איין ביישפּיל פונעם ליד נר' 1, פאַרגלייכנדיק דעם יידישן טעקסט מיטן רוסישן:

אוי, יינגל אין גריבל! אין גריבל!
אוי, משהלע, אין גריבל, אוי!
אוי, מאַל'טשיק וו מאַגילע
וו מאַגילע משהלע, וו מאַגילע

די איבערזעצונג קען ניט איבערגעבן די אמתע אַטמאָספּער פון צרות, לידן און פאַרפאַלנקייט, וואָס דרינגט אַרויס פון "יינגל אין גריבל". דאָס פעלן פון דעם טיפישן יידישן דימינאטיוו אַליין נעמט אַוועק דעם ספּעציעלן רייכן באַטייט פונעם זאָן. ס'איז גאַנץ קלאָר, אַז "גריבל" איז ניט קיין "מאַגילאַ" (קבר), נאָר גיכער אַ גרוב, אָדער אַפילו אַ גרוב געגראָבן מיט די הענט. דעם פאַלי-סעמאַנטישער יידישער "אוי" קען מען אין גאַנצן ניט איבערזעצן און ווען מען באַניצט זיך מיט אים אין אַן אַנדער שפראַך קלינגט ער פשוט ווילקדיק. דאָס פילט מען טאַקע זייער גוט, למשל, אינעם ליד נר' 2, ווו מיר הערן אין דעם לעצטן "גליק" - ליד:

אוי, זוועדאָ גאַריט נאָר באַשעי גאַלאָוואָי, איי!
(אוי, דער שטערן ברענט איבער אונדזערע קעפּ, אוי!)

ס'איז פאַקטיש אוממעגלעך איבערזעצן דאָס יידישע וואָרט "זונעניו" (סינאָק אויף רוסיש). ווו דער דימינאטיוו-סופיקס מיינט ניט בלויז אַ קליינעם זון נאָר אויך "מיין זון". "מיין איינציקער" אאז"וו (ליד נר' 3).
דער יידישער טעקסט פאַסט זיך אָפט אַ סך גלעטער צו דער מוזיק ווי דער רוסישער, ווי צום ביישפּיל אינעם ליד נר' 6 מיטן "זיפן" אויף "מי - יר":

די אַראַפּטאַציע פון די אויטענטישע יידישע טעקסטן האָט געפאָדערט בלויז קליינע ענדערונגען אינעם מקור.¹⁸ דער דאָזיקער ביישפּיל פון אַדאַפּטאַציע, וואָס מיר ברענגען אויף די ז' סג-59, באַווײַזט דעם פאַטענציאַל פון שאַסטאַקאָוויטשעס אַריגינעלע טעקסטן און קען דערמעגלעכן אַ נייע, אַ מער אויטענטישע איטערפּרעטאַציע פון זײַן ווערק.¹⁹ דאָס ווערק, אויסגעפירט אָפט אין זײַן אַרקעסטראַלער ווערסיע מיט אַ סימפּאָנישער אַרקעסטער און מיט דער פאַמפּעקייט

העכסטן פונקט פון דער טראַגעדיע, אינעם מאַמענט פון דעם אידעאָלאָגישן איינבראָך, קלינגט דער מאַטיוו צוזאַמען מיט די ווערטער "צירעלע פייגל, קום זשע צו מיר" נאָך דעם ווי מע האָט געהערט די געשמרעטע טאָכטער שריינען "טרייב אַרויס דעם ייד". כאָטש די גרונט-סטרוקטור פונעם לייטמאָטיוו איז אָפּגעגרייט קומט דאָ פאַר אין אים אַ ראַדיקאַלע טראַנספּאָרמאַציע און דורך דעם אַנטפּלעקט זיך דער איינבראָך פון דער טראַדיציע.

נאָך דעם קלאַמיניר-פונקט אין ליד נר' 6 באַווייזט זיך דער לייטמאָטיוו ניט אין די צוויי קומעדיקע לידער. דער גייסטיקער חורבן קען ניט זיין גרעסער; בלויז דאָס פיזישע ווילזיין קען זיך פאַרערגערן. און דאָס געשעט טאַקע אין די לידער נר' 7 און 8. מיטן ליד נר' 9 פאַרלירט דער מאַטיוו אויך זיין עטנישן באַראַקטער. די טראַנספּאָרמאַציע, אָדער בעסער געזאָגט, די צעשטערונג פון אַ גייסטיקער וועלט איז אויסגעפירט געוואָרן.

* * *

ס'איז ניטאָ קיין ספּעק בונגע דעם יידישן באַראַקטער פון דעם וואָקאַלן ציקל, אָפּ. 79. דער טעקסט איז ריינע יידישע פּאָלקס-פּאָעזיע, די מוזיק איז באַזירט אויף טראַדיציאָנעלע יידישע פּאָלקס-עלעמענטן. בעת שאַסטאַקאָוויטש האָט געהאַלטן אין שרייבן דאָס ווערק האָט ער אויסגעוויזן אַ ספּעציעלן אינטערעס פאַר דעם אויטענטישן קלאַנג פון די יידישע טעקסטן. מאַקסיס שאַסטאַקאָוויטש, דיריגענט און זון פונעם קאָמפּאָזיטאָר, האָט יאָרן שפּעטער באַשטעטיקט, אַז ס'איז געווען זיין טאַטנס ווונטש "מען זאָל זינגען אין זיין אָפּוס 79 די אַריגינעלע יידישע לידער", און אַז שאַסטאַקאָוויטש האָט זייער שטאַרק געהאַלטן פון דעם אויטענטישן יידישן אידיאָם.¹⁷

אין די יאָרן 1980-1982, בעת איך האָב דורכגעפירט מיין פאַרשונג וועגן די יידישע עלעמענטן אין דמיטרי שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק, האָב איך אַנטדעקט אַלע אַריגינעלע טעקסטן, וואָס ווערן געניצט אין אָפּוס 79. ס'איז מיר געוואָרן באַלד קלאָר, אַז די יידישע טעקסטן וואָלטן זיך זייער פּיין געפאַסט צו שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק און, דער עיקר, אַז זיי וואָלטן דערמעגלעכט אויפצונעמען שאַסטאַקאָוויטשעס "יידישע מוזיק" טאַקע אינעם ריינעם, אידיאָמאַטישן ליכט פון פּאָלקס-קונסט. דער יידישער אידיאָם, ווי יעדע אומגאַנגשפּראַך, האָט זיין אייגענעם טעם. די אויסדרוקן וואָס לאָזן זיך ניט איבערזעצן, דער ווערטער-אוצר און די קלאַנגען פון יידיש זענען באַלאָדן מיט זייער אַ גרויסן סעמאַנטישן עשירות. די אונטערשיידן צווישן דעם אַריגינאַל און דער רוטישער איבערזעצונג זענען קלאָר. לאַמיר

א רוקע טאג-טעגלעכע עצה ענדיקט זיך ווי א צעפיכערט געמורמלט וואָרענונג (נר' 5). דער מין ענדערונג פעלט נאָר אין די לעצטע דריי לידער, אין וועלכע די שטימונג איז אַ קאָנסטאַנטער און אַן איינטיגשיקער.

דורכאויס דעם ציקל ווערן ברייט געניצט ריטמישע פורעמס און אַרטיקולאַציע-פאַרמלען כאַראַקטעריסטיש פאַר דער יידישער פּאָלקסמוזיק. מען געפינט אין אַלע עלף לידער אונטערצעטיילונגען פון דעם שטאַרקן טאַקט, סינקאַפּן און דעם "יאַמבישן פּריס". אַ סך ריטמישע סטרוקטורן זענען אין אַפּוס 79 אידענטיש צו די וואָס זענען פאַראַן אין פּאָלקס-מעלאָדיעס (צום ביישפּיל, אין ליד נר' 7 געפינט מען די מעלאָדיע פונעם פּאָלקסליד "אַ גוטן אָונט בריינע"¹⁶). אין אַכט לידער האָט זיך שאַסטאַקאָוויטש באַניצט מיט דער טיפישער קלעזמער־ישער "אום-פא"-באַגלייטונג אייף אַ פּעראַל-באַס.

שאַסטאַקאָוויטשעס באַניץ מיט די מאָדוסן איז דער צום מערסטן קאָמפּלעקסער שטריך פון זיין מוזיק. די בלערליי אויספאַרשונגען פון זיין מעלאָדיש-האַרמאָנישן סיסטעם האָבן געפירט צו אַ ריי מעגלעכע אינטערפּרעטאַציעס: פון דעם רעלאַטיוו קאָנווענציאָנעלן מאָזשאַר-מינאַר-צוגאַנג, ביז די וואָס באַטאָנען די מערבֿריקע און מזרחדיקע פּאָלקסוואַרצלען פון זיין שטאַרק אינדיווידועלן מאָדאַלישן סטיל. מיר האַלטן, אַז מען דאַרף נישט באַנעמען דעם מעלאָדיש-האַרמאָנישן סיסטעם פון אַפּוס 79 ווי אַ מאָזשאַר-מינאַר-סיסטעם, נאָר ווי אַ ספּעציעלן מאָדאַלן סיסטעם כאַראַקטעריזירט דורך אַ שטאַרקער קרובהשאַפט צום יידישן שטייגער (אַ מאָדאַלע קייט אין דער טראַדיציאָנעלער יידישער מוזיק).

דער לייטמאָטיוו איז איינער פון די בולסטע סטרוקטוראַלע מיטלען גענוצט אין אַפּוס 79 און זיין באַטייט אין דעם פּאַל איז זיכער נישט בלויז אַ מוזיקאַלישער. כאַטש די גרונט-סטרוקטור פון דעם מאָטיוו בלייבט מער ווייניקער אַ קאָנסטאַנטע און דאָמינירט דעם גאַנצן ציקל, חזרט זיך אַבער דער מאָטיוו נישט איבער צוויי מאָל אין דער זעלביקער פאַרעם. פונדעסטוועגן ווערט זיין אידענטיטעט ווי אַ מאָטיוו פאַרזיכערט דורך דעם באַניץ מיט יידישע מאָדאַלע און ריטמישע-מעלאָדישע שטריכן.

דער לייטמאָטיוו באַווייזט זיך אין זיין פולסטער פאַרעם אינעם ליד נר' 3 – דאָס סיביר-ליד – וואָס אין אים, דאָכט זיך, פאַרקערפּערט זיך צום בולסטען די אידעע פונעם ציקל. דער גאַנצער מאָטיוו חזרט זיך דאָ איבער פיר מאָל און די מעלאָדישע טעמע פונעם ליד אַליין איז אַ וואַריאַציע פונעם מאָטיוו (אָדער להיפּוך). אין די לידער נר' 2, 4, און 5 געפינט מען בלויז פראַגמענטן, און דער מאָטיוו איז בכלל נישט פאַראַן אין די לידער נר' 1, 7, און 8. דער מאָטיוו באַווייזט זיך דאָס לעצטע מאָל אינעם ערשטן און עיקר-טייל פונעם ציקל (נר' 1-8) אינעם ליד נר' 6. דאָ, אייף דעם

דאָס ליד נר' 2 איז אַ ווערסיע פונעם פאָלקסליד "ס'לויפן, ס'יאָגן, וואָס געפינט זיך אין סעקולעזעס זאַמלונג און, פראַגממענטאַריש, אין אַ זאַמלונג צונויפגעשטעלט דורך מ. בערעגאַווסקי און א. פּעפּער". ס'איז אינטערעסאַנט צו באַמערקן, אַז אינעם אַריגינעלן טעקסט אין סעקולעזעס זאַמלונג שטייט: "ס'לויפן, ס'יאָגן שוואַרצע וואַלקן, / ס'פּייפט און ס'ברומט דער ווינט; / פון דער ווינטן שיקט דײַן טאַטע / דיר אַ גרוס, מײַן קינד! / נאָר דער ווינט - ער ברענגט אונדז גרוסן / פון דעם קאַלטן לאַנד; / ... ער (דער טאַטע) גראַבט אלץ טיפּער, טיפּער, / ... פאַר'ן שקר / גראַבט ער קברים אויס". צי איז דער דאָזיקער טעקסט געווען אומבאַקאַנט שאַסטאַקאָוויטשן; צי איז עס בלויז אַ צופאַל, וואָס ער האָט אויסגעקליבן דווקא אַ מעלאָדיע וואָס איז פאַרכונדן מיט דער טעמע סיביר? (זע בײַשפּיל נר' 2 אין העברעישן טייל, ז' 1 ל)

דאָס ליד נר' 5 איז אַ ווערסיע פון אַ יידישן "פריילעכס", פאַרשריבן אין 1935 דורך בערעגאַווסקי פון אַ מוזיקער פונעם מאַסקווער יידישן טעאַטער.¹² אַן ענלעכער פראַגממענט געפינט דיך אין מיכאַיל גנעסינס סימפּאָנישער סוויטע "דער יידישער אַרקעסטער אויף דעם באַל פון דעם שטאַט-באַליף" (1926), אַ קלאַסיש ווערק פון דער סאָוועטישער יידישער מוזיק, ווייט באַקאַנט צווישן די מאַסקווער מוזיקערס (זע בײַשפּיל נר' 3 אין העברעישן טייל, ז' 1 ל)

מיט דער מעלאָדיע פון דעם פאָלקסליד "אוי, אַברהם", וואָס מען קען זי באַטראַכטן ווי אַן ערשטיקן פראָטאָטיפּ פון שאַסטאַקאָוויטשעס ליד נר' 4, האָבן מיר אַן אַנדער בײַשפּיל.¹³ די אַראַפּאָניענדיקע קוואַרטע מי-סי איז דער סקעלעט פון ביירע מעלאָדיעס. דער חסידישער ניגון פון אידעלסאַנס אַנטאַלאָגיע איז זעיער נאָענט צו שאַסטאַקאָוויטשעס ליד.¹⁴

מע דערגייט די יידישע מקורים פון אָפּוס 79 ניט נאָר דורך מוזיקאַלישע פאַראַלעלן. ס'רוב לידער זענען געשריבן אין זשאַנערן וואָס זענען ספּעציפיש פאַר דער יידישער פאָלקסמוזיק: קינא (נר' 1 און 8), וויגליד (נר' 2 און 3), פריילעכס (נר' 4 און 7) און זשאַנער-סצענע (נר' 5 און 6). די לירישע לידער (נר' 9 און 10) און די מאַרש-פאַראַדיע (נר' 11), וואָס האָבן ניט קיין עטנשין זשאַנער-באַראַקטערע, געהערן צו דער גרופּע פון די "גליק"-לידער, און דערמיט באַווייזט זיך ווידער זייער מזהותדיקע אַנדערשקייט.

דאָכט זיך, אז דער באַראַקטעריסטישסטער שטריך פון דער מזרח-אײראָפּעיִשער פאָלקסמוזיק איז איר נייגונג צו "עקסטראַפּאָלאַציע פון שטימונג".¹⁵ דער דאָזיקער ספּעציעלער שטריך קומט צום אויסדרוק אין פאַרשיידענע אופנים אין אָפּוס 79: אַ פשוטער, פריילעכער טאַנץ-מאַטיוו אַנטוויקלט זיך אין אַן עקסטאַטישן, זיך-איבערחזרנדיקן אויטאָמאַטיום (נר' 4 און 7), אַ לירישע, מעלאַנכאָלישע טעמע פאַרוואַנדלט זיך אין טראַגישער מוזיק אויף דער גרענעץ פון קאַטאַרויס (נר' 1 און 8);

דאָרגאַמיזקשי-מוסאָרגסקי-צוגאַנג צום באַאַרבעטן טעקסטן אין דער קינסטלערישער מוזיק און פון דער אַלטער קאַנטילאַציע-טראַדיציע פון דער יידישער תפילה.

די לידער 1, 2, 3, 4, 5, 6 און 8 פון שאַסטאַקאָוויטשעס אָפּוס 79 באַניצן זיך אַלע מיט "מוזיקאַליזירטע רייד". כאָטש די מוסאָרגסקישע שטריכן אין שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק זענען אין אַלגעמיין גוט באַקאַנט, דאַרף מען באַמערקן, אַז זיין "מוסאָרגסקיזם" איז פון אַ ספּעציעלן באַטייט פאַר זיין "יידישן סטיל". מוסאָרגסקי האָט געשריבן, אַז זיין אינטערעס פאַר "מוזיקאַלער דעקלאַמאַציע" קומט "פון דער איבערצייגונג אַז מענטשלעכע רייד איז שטאַרק קאַנטראָלירט דורך מוזיקאַלישע געזעצן" און אַז ער מיינט אַז "דאָס שליחות פון דער מוזיק-קונסט איז איבערצוגעבן מיט מוזיקאַלישע קלאַנגען ניט נאָר די ניוואָס פון די עמאַציעס, נאָר, דער עיקר, די ניוואָס פון מענטשלעכע רייד".⁸ דאָברושין, רעדנדיק וועגן דעם יידישן מזרח-איראָפּעישן פּאָלקסליד, שרייבט אַז, "איינער פון די בולטסטע שטריכן פונעם פּאָלקסליד [איז] די גרונט-פאַרבינדונג מיט דער גערעדטער שפּראַך, מיט דעם ריידשטייגער פון די יידישע מאַסן".⁹ אַזוי אַרום געפינען מיר אין שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק אַן אינטערעסאַנטער פּאַל פון צונויפטרעף צווישן פרינציפן וואָס הערשן אין דער רוסישער קונסטמוזיק און די טראַדיציאָנעלע שטריכן פון דער יידישער פּאָלקסקונסט.

דער זשאַנער-סצענע-באַראַקטער און מעשה-באַראַקטער ("זשאַנראָוואַז", "סיוזשעטנאָס" אויף רוסיש) אין פון יידישער פּאָלקס-פּאַעזיע שילדערן אויך דעם צונויפטרעף פון דער רוסישער קלאַסישער טראַדיציע און פון דער יידישער פּאָלקס-טראַדיציע.

מוסאָרגסקי "פּאָלקס-סצענעס" ("נאַראָדיע קאַרטינקי") באַהאַנדלען, דער עיקר, דעם גורל פון דעם "קליינעם מענטש" אָדער פון דעם "פשוטן מענטש", וואָס איז געווען אַ היימישע פיגור אין דער רוסישער ליטעראַטור און קונסט זינט גאַנצן. אינעם טאַג-טעגלעך לעבן פונעם "קליינעם מענטש" איז דער קאָמיזם צונויפגעוועבט מיט טראַגיק, כאָטש דער צווייטער עלעמענט האָט אפשר די אייבערהאַנט. מען געפינט די מיניאַטור זשאַנער-סצענע אויך אינעם יידישן פּאָלקסליד, געשעפט אין אַ גרויסער מאַס פונעם יידישן פּאָלקס-טעאַטער (דער פּורים-שפּיל) און, דער עיקר, פונעם ברחנס קונסט. "דאָס יידישע פּאָלקסליד האָט תמיד אַ נייגונג צו אַ זשאַנער-סצענע, צו אַ מעשׂה" שרייבט דאָברושין.¹⁰

ביז הײַנט האָט מען באַמערקט נאָר יידישע פּאָלקס-פּאַעזיע אין שאַסטאַקאָוויטשעס אָפּוס 79. דער קאָמפּאָזיטאָר האָט אָבער זיך באַניצט אויך מיט יידישע פּאָלקס-מעלאָדיעס, וואָס ער האָט זיי נאָטירלעך געענדערט לויט זײַנע קינסטלערישע באַדערפענישן. לאַמיר דערמאָנען דאָ בלויז עטלעכע בײַשפּילן.

פארמעלע שטריכן. די ערשטע גרופע (לידער נר' 1-8) שטעלן פאר שטייגער-סצענעס, בעת די צווייטע (לידער נר' 9-11) ברענגען דעקלאראציעס און לאזונגען; אין דער ערשטער גרופע זענען די טעקסטן באזירט אויף פאלקלאר-עלעמענטן און באניצן זיך מיט פאלקסשפראך, בעת אין דער צווייטער גרופע פארמאגן זיי שטריכן פונעם קונסטליד און באניצן זיך מיטן ווערטער-אוצר פון די סאָוועטישע מאָסן-לידער; אין דער ערשטער גרופע געפינט מען די דיאלאג-פארעם וואָס באַראַקטעריזירט די פּאָעטיק פונעם יידישן פאלקסליד, מיט איר רייכן באניץ מיט "רייד-אינטאָנאַציעס", בעת אין דער צווייטער קומט צום אויסדרוק דער קאָנווענציאָנעלער מעלאָדישער גאַנג פון די סאָוועטישע מאָסן-לידער געמישט מיטן רוסישן קונסטליד. אָט די אַלע אונטערשיידן שאַפן דעם איינדרוק, אַז די צוויי גרופעס לידער זענען אומאָפהענגיק, און אַפילו פרעמד איינע דער צווייטער.

פמעט אַלע לידער פונעם ציקל ניצן אויס די עלפטשישע און קאָנאַטאַטיווע שפראַך, וואָס באַראַקטעריזירט די יידישע פאלקס-פּאָעזיע, כדי צו סוגעריין וואָלכ-באַהאַלטענע באַטײַטן. דאָברושין, איינער פון די בעסטע קענערס פונעם יידישן פאלקסליד און דער רעדאַקטאָר פון יידישע פאלקס-לידער, שרײַבט וועגן דעם ענין:

דאָ (אין די יידישע פאלקסלידער) פארוואנדלט זיך אָפּט די קאָנקרעטקייט און די פינטלעכקייט אין צוריקגעהאַלטנקייט. ווען צווי מענטשן רעדן וועגן ענינים וואָס זענען זיי ביידע גוט באַקאַנט, קענען זיי רעדן מיט רמזים... אינעם יידישן פאלקסליד געפינט מען זייער אָפּט זאַצן און פערזן פון דעם מין, געבויט אויף רמזים.⁷

די דאָזיקע רמזים האָבן אַ קאָנקרעטן באַטײַט נאָר פאַר מבינים, און אינעם פאל פון שאַסטאַקאָוויטשעס ציקל, פאַר די וואָס זיי איז באַקאַנט דער ספּעציעלער סאַציאַלער און קינסטלערישער קלימאַט. צום ביישפּיל, דער אומדירעקטער רמז צו די מיליאָנען פאַרשיקטע קיין סיביר דורך דעם סטאַלין-רעזשים איז גאַנץ קלאָר אינעם דריטן ליד, כאַטש דער טעקסט אַליין רעדט וועגן געשעענישן פון 1905.

דאָס דריטע ליד פאַרבינדט זיך אויך מיטן פערטן ליד דורך זײַן איבערחורנדיקן ייאוש-געשריי: "אוי, אַברדם, איך קען אָן דיר ניט זײַן! / איך אָן דיר, דו אָן מיר, / קענען ניט ביידע זײַן!" די דראַמאַטישע סיטואַציע געשילדערט דאָ איז אָן אַ ספּק אַ רעזולטאַט פון דער פאַרשיקונג דערמאַנט אינעם דריטן ליד.

אַן אַנדער אַספּעקט פונעם יידישן פאלקסליד אין פון יידישער פאלקס-פּאָעזיע איז דער באַניץ מיט "מוזיקאַליזירטע רייד", אַ מין רעציטאַטיוו מיט רייד-אינטאָנאַציעס. דער דאָזיקער באַניץ שטאַמט פון צוויי גאָר פאַרשיידענע מקורים: פון דעם

(אָדער אַ ניסעלע אאז"וו), פרי צו מאַכן שטאַרק דאָס קעפעלע (דאָס פיסעלע אאז"וו).

3. אַ וויגליד וועגן אַ פאַרשיקטן טאָטן: שלאָף ליו-ליו, דען טאָטע איז אין סיביר, מיניע צרות זענען גרויס, זאָגט די מאַמע.

4. צעשיידונג מיט דעם געליבטן, דער רעפּרעזאַנטאַנט "אוי, אברהם, איך קען אָן דיר נישט זיין" ווערט באַגלייט מיט זכרונות וועגן די ערשטע כאַגעגענישן פון די געליבטע.

5. "הער זשע, כאַסיעו! ... מיט קיינעם טאָר מען נישט גיין!" "אז דו וועסט גיין ... וועסט וויינען ..."

6. צירעלע, דעם קרעטשמערס טאָכטער, האָט זיך געשמדט; דער פאַרצווייפלטער טאָטע לייגט פאַר קליידער, צירונג און אַפילו אַ שיינעם יונגמאַן; צירעלע אָבער רופט דעם פריסטאָוו, וואָס זי וויל אים פאַר אַ מאָן, און הייסט אים אַרויסטרייבן דעם אַלטן ייד, דעם טאָטן.

7. אַ טאַנץ-רעפּרעזאַנטאַנט "האַפּ, האַפּ" באַגלייט דורך דער באַשרייבונג פון אַ קינד אין אַ וויגל "נאַקעט, גאָר אָן ווינדעלעך".

8. אַ ליד וועגן ביטערער אַרעמקייט: מיין שיינדל ליגט אין בעט מיטן קינד, אין שטוב איז נישטאָ קיין פֿייער און דער ווינט בלאָזט: "אוי שרייט זשע, ... קינדער, דער ווינטער, ער איז ווידער דאָ!"

9. פֿריער איז מיין גינגן געווען וועגן צרות און ליידן און די פערלער פלעגן נישט גרינגען פאַר מיר; איצט איז דער קאָלוירט מיין היים און איך בין גליקלעך.

10. אַ פאַסטעבער-ליד: אַיך שפיל אויף מיין פֿיפּל און פריי זיך מיט מיין לאַגער; "זאָלסט נישט מער יאָמערן פֿיפּל"; איך בין גליקלעך און דו דאַרפסט שפילן פריילעכער.

11. דעם אַלטן שוסטערס ווייב גייט אין טעאָטער מיט איר מאָן; זי דערמאָנט זיך די אַלע פֿיניע זאַכן וואָס האָט איר געגעבן דער סאָוועט-וואַלסט און וויל דערציילן אַלעמען וועגן איר גליק: דער שטערן ברענט איבער אונדזערע קעפּ און "די זין, אוי די זין, דוקטוריס זענען זיין"

די דריי "גליק"-לידער צוזאַמענגעשטעלט ביים סוף פונעם ציקל אונטערשיידן זיך קלאָר פונעם עיקר-טייל פונעם ווערק. מען גייט אַריבער פלוצעם פון טעקסטן וואָס רעדן וועגן אַרעמקייט און צרות צו טעקסטן אָנגעפילט מיט אָפטימיזם, בעת אין דאָברשינס זאַמלונג יידישע פאָלקס-לידער געפינט מען אַ ריי טעקסטן וועגן אַרבעט, קאַמף און מלחמה, ווי אַ בריק אַריבערצוגיין פון די "טראַגישע" צו די "גליקלעכע" לידער. די צוויי גרופעס אונטערשיידן זיך אויך דורך באַזונדערע טעמאַטישע און

אָבער פון דעצעמבער 1948 ביז פעברואַר 1949, בלויז עטלעכע חדשים נאָך דער היימישער אויספירונג, האָט זיך דער מצב דראַסטיש געענדערט. אַ סך יידישע אינטעלעקטואַלן, צווישן זיי אויך די צונויפשוטעלערס פון די יידישע פאָלקס-לידער, דאָברושין און יודיצקי, זענען אַרעסטירט געוואָרן; מען האָט זיך באַציט מיט חשד צו דער גאַנצער יידישער קולטורעלער עליטע און מען האָט פאַרמאַכט די קולטורעלע אינסטיטוציעס. ערשטראַנגיקע און, דער עיקר, יידישע מוזיקאַלאָגן האָט מען באַשולדיקט, בעז אַ זיצונג פונעם קאָמפּאָזיטאָר-פאַראיין און אין דער פרעסע, אין "אַנטי-פאַטריאָטישע-טעטיקייטן" און אין "קאָסמאָפּאָליטישע טעותים".

דאָס הייסט, אַז דעמאָלט איז שוין ניט געווען קיין שום שאַנס מען זאָל קענען אויספירן עפנטלעך אַ יידיש ווערק. אַפילו ווען זיין מוזיקאַלישער סטיל האָט פאַרענטפערט די אַפריציעלע פאַרערונגען. פון יידישער פאָלקס-פּאָעזיע, וואָס איז געמיינט און קאָמפּאָנירט געוואָרן ווי אַן אויסדרוק פון מענטשלעכן ייאוש, איז איבער נאָכט פאַרוואַנדלט געוואָרן אין אַ ווערק פאַטענציעל אָנגעלאָדן מיט אַ ברייט-נאַציאָנאַלן באַטייט. דאָס איז אַ מערקווערדיקער פאַל פון אַ פּלוצעמדיקן בייט אינעם ווערט און באַטייט פון אַ קינסטעלריש ווערק צוליב באַדינגונגען, וואָס זענען אַנשטאַנען נאָך זיין שאַפן און אומאַפהענגיק פונעם שאַפער.

ערשט יאָרן שפעטער איז פון יידישער פאָלקס-פּאָעזיע געוואָרן אַן אַרגאַנישער באַשטאַנדטייל פון דער סאָוועטישער מוזיק.

* * *

די עלף לידער פון אָפּוס 79 קען מען קלאָר צעטיילן אין צוויי גרופּעס: די ערשטע אַכט, וואָס מען קען זיי אָנרופן די טראַגישע לידער, קאָמפּאָנירט אין אויגוסט 1948, און די דריי "גליק"-לידער, וואָס דער קאָמפּאָזיטאָר האָט זיי צוגעגעבן אין אַקטאָבער, נאָך דעם היימישן אויספיר.

פון יידישער פאָלקס-פּאָעזיע רעזומען

1. אַ פראנע-און-ענטפער-ליד, דערציילט וועגן משהלען, אַן עופעלע וואָס איז געבוירן, ווערט געווייגט אין אַ וויגל, גענערט מיט ברויט און ציבעלע און באַגראָבן אין אַ קליינעם גריבעלע.
2. אַ וויגל; דער טאָטע וועט פאָרן אין דאָרף או ברענגען אונדז אַן עפעלע

וואַקאַלישן ציקל.

דער ציקל פון יידישער פאַלקס-פּאָעזיע איז אַ ביישפּיל פון סטיליזירטער אורבאַנישער פאַלקס־קונסט. די טעקסטן זענען אויטענטישע פאַלקס־לידער און דערפאַר, לויט די סאָוועטישע עסטעטישע באַדעכט, וואָלטן זיי געדאַרפט אָפּגעשאַצט ווערן ווי דער בעסטער רוי-מאַטעריאַל פאַר אַ מוזיקאַלישער באַאַרבעטונג. די מוזיק פאַרמאָגט אַלע עיקר-שטריכן פון דעם פאַלקסטימלעכן זשאַנער: די קופּלעט-פאַרעם, די אייבערהאַנט פון פשוטע מעלאָדישע ליניעס און די באַגלייטונג פון א טיפּישן פאַלקס-כאַראַקטער. דאָס איז געווען גענוי דער מין מוזיק וואָס האָט געפאַדערט די רעזאָלוציע פון פעברואַר 1948 – "דעמאָקראַטיש", "מעלאָדיש" און "פאַרשטענדלעך פאַרן פאַלק" – ווי עס האָבן טאַקע אָנגעוויזן אַ ריי סאָוועטישע מוזיקאַלאָגן. טאָ פאַר וואָס זאָל דער קאָמפּאָזיטאָר געפינען פאַר נייטיק צוריקצוהאַלטן אַ ווערק וואָס פאַרענטפערט אַלע פאַדערונגען פון דער פאַרטיי-רעזאָלוציע?

עס דאַכט זיך, אַז בייַם פאַרענדיקן דאָס ווערק אין 1948 האָט שאַסטאַקאָוויטש ניט געוואָלט אָפּלייגן די עפענטלעכע אויספירונג. נעמענדיק אין כאַטראַכט דעם פּאָליטישן קלימאַט אין 1948 איז די היימישע אויספירונג אַליין, אין סעפטעמבער, געווען פאַרבונדן מיט סכנות. פון דער צווייטער זייט, האָט ער קיינעם ניט דערציילט וועגן דעם קאָנצערט אָדער דעם קוואַרטעט, ווייל זיין כוונה איז מסתמא געווען פון אָנהייב אָן צו באַהאַלטן זייער עקזיסטענץ. אין האַרבסט 1948 האָט זיך שוין די אויפּטרייסלונג פון די פעברואַר געשעענישן אַ ביסל איינגעשטילט. שאַסטאַקאָוויטש האָט אפשר געמיינט דעמאָלט, אַז ער קען יאָ לאָזן אויספירן עפענטלעך זיין ווערק. די דאָזיקע סברא וואָלט אונדז געהאַלפן צו פאַרשטיין דעם אויסקלייב פון די טעקסטן, די פאַלקסטימלעכקייט פונעם מוזיקאַלישן אידיאָם, און דאָס צוגעבן אין אַקטאַבער די לידער מיט אַ פּראָפּאָגאַנדיסטישן כאַראַקטער, וואָס מיט זיי ענדיקט זיך דער ציקל. אין דער צייט האָט די סכנה שוין געלויערט איבער דער סאָוועטישער יידישער קולטור, אָבער מען האָט אויף איר נאָך ניט אַרױפּגעלייגט קיין חרם. נאָך אין יאַנואַר 1949 האָט שאַסטאַקאָוויטש געשריבן זיין פּרױנד, דעם באַקאַנטן קאָמפּאָזיטאָר קאַראַ קאַראַיעוו:

טייערער קאַריק! אַ דאַנק פאַר דיין בריוו. איך בין נישט אזוי געזונט... איך האָב נאָך ניט פאַרגעשטעלט מיינע יידישע לידער. איך וועל דאָס טאָן אין צען טעג אַרום. אזוי ווי דו פאַראינטערעסירסט זיך מיט זייער גורל, וועל איך דיר שרײַבן מער וועגן דעם ענין...⁶

ליד נר' 6

פאלקסטעקסט

שאַסטאַקאָוויטש

[איבערגעזעצט פון רוסיש]

עליע דער שענקער

זיצט אין כאלאט

די טאכטער זיינע.

זי האט זיך געשמרט.

עליא פון די שמאטעס

האט אנגעטאן זיין כאלאט

מע זאגט. זיין טאכטער איז אנטלאפן

מיט דעם פריסטאוו.

פון גרויסן באטייט זענען די ענדערונגען וואס שאַסטאַקאָוויטש האט אַריינגעבראַכט אין דער אַרקעסטראַלער ווערסיע, וואָס דורך זיי האָט ער פאַקטיש רעסטאָוירט די אַריגינעלע טעקסטן לויט דער אויסגאַבע יעווערעסקיע נאַראָדניע פּיעסני. אין דער אַרקעסטראַלער ווערסיע האָט דער קאַמפּאָזיטאָר זיך אָפּגעזאָגט פון די אויסגעטראַכטע טיטלען וואָס ער דאַט אָנגעגעבן, ער איז צוריק צום אַריגינעלן פאַלקסטעקסט פונעם ערשטן ליד, און ער האָט אויסגעלאָזט די פאַרויכטיקע שורות בנוגע דעם צאָר אינעם דריטן ליד. דאָס איז אַ קלאָרער באַווײַז, אַז שאַסטאַקאָוויטש האָט זייער שטאַרק געהאַלטן פון די אויטענטישע פאַלקסטעקסטן.

דער קאַמפּאָזיטאָר האָט געלאָזט אויספירן עפנטלעך דעם אָפּוס 99 דאָס ערשטע מאָל ערשט צוויי יאָר נאָך סטאַלינס טויט. די דאָזיקע עפענטלעכע אויספירונג איז פאַרגעקומען דעם 15טן יאָנואַר 1955 אין לענינגראַד. די סאַליסטן זענען געווען נינאַ דאַרליאַק (סאַפּראַן), זאַראַ דאַלובאַנאַוואַ (אַלט), אַלעקסי מאַסלעניקאָו (טענאָר), און דער קאַמפּאָזיטאָר ביי דער פּיאַנע. אין חודש יוני פונעם זעלביקן יאָר איז דער ציקל אַריינגעגעבן געוואָרן דורך דעם מוזיקאַלישן פּאָנד פון פּסס"ר (מאַסקווע) אין 3.000 עקזעמפלאַרן. דעם 19טן פעברואַר 1964, אין די ראַמען פונעם צווייטן פעסטיוואַל פון היינצצייטיקע מוזיק אין גאַרקי, האָט דער קאַמפּאָזיטאָר געלאָזט שפּילן די אַרקעסטראַלע ווערסיע מיט דעם דיריגענט גענאַדי ראָזשורעסטווענסקי.

מע האָט געטענהט, אַז שאַסטאַקאָוויטש האָט אָפּגעלייגט די ערשטע עפענטלעכע אויספירונג פון אַט דער קאַמפּאָזיציע, ווייל ער האָט ניט געוואָלט פאַרשטעלן אין דער צייט ווערק מיט אַ "קאַמפלעקסן אידיאָם", און ווייל זיין פּונדא איז געווען צו וואַרטן מיט דער פרעמיערע ביז דער קונסטלערישער קלימאַט וועט זיין אַ רויקערע.⁵ אויב די דאָזיקע סברא לייגט זיך אויפן שכל בנוגע דעם קוואַרטעט נר' 4 און דעם פּידל-קאַנצערט געשריבן אין דער זעלביקער תקופה, וואָס זענען אויסגעפירט געוואָרן ערשט אין 1953 און אין 1955, קען מען זי אָבער ניט אָננעמען בנוגע דעם

קינסטלערישן באַטייט און איר ציל איז צו בײַטן די מיסטישע אַטמאָספּער פונעם פּאָלקס-נוסח אויף אַ מער ערדישער פּאָעזיע; דער פּאָלקסטעקסט איז מסתמא ניס געווען גענוג "רעאַליסטיש" פאַרן יאָר 1948:

ליד נר' 1

פּאָלקסטעקסט

שאַסטאקאָוויטש

[איבערגעזעצט פון רוסיש]

די זון מיט אַ רעגן,

די זון און דער רעגן,

די כלה געלעגן,

דאָס שײַן און דער געפּל,

דער חתן געקומען,

דער טומאַן איז נידעריק,

די כלה אונעקגעשווומען.

די לבנה איז פאַרטונקלט געוואָרן

די אַנדערע צוויי ענדערונגען האָבן אַ סאַציאַלן באַטייט. אינעם דריטן ליד האָט שאַסטאקאָוויטש צוגעגעבן די שורה "דער צאָר האַלט אים אין תּפּיסה" נאָך דער שורה אינעם אַריגינאַל "דיין טאָטע איז אין סיביר" - פּרווונדיק דערמיט אַוודאי אויסומײַדן יעדע מעגלעכע פּאָלשע אינטערפרעטאַציע. אינעם זעקסטן ליד האָט ער געבײַטן די שורות: "די טאָכטער זײַנע./זי האָט זיך געשמרט", מיט די שורות: "די טאָכטער איז אַנטלאָפּן/ מיט דעם פּריסטאָור", און דערמיט געבײַטן דעם רעליגיעזן באַטייט אויף אַ וועלטלעכן

ליד נר' 3

פּאָלקסטעקסט

שאַסטאקאָוויטש

[איבערגעזעצט פון רוסיש]

שלאָף מיין קינד,

מיין קליינער זון

מיין קינד, מיין שיינער

איז דער שענסטער אין דער וועלט

שלאָף, מיין זונעניו!

אַ ליכט אינעם חושך

אַ סיבירניק איז דיין טאָטע,

דיין פּאָטער איז אויף קייטן אין סיביר.

שלאָף, ליו-ליו, ליו-ליו.

דער צאָר האַלט אים אין תּפּיסה.

אָפּס 79, בײַ שאַסטאַקאָוויטשן אין דער היים, אויף זיין געבוירן-טאָג, דעם 25סטן סעפטעמבער 1948. (ס'איז געווען אַ מנהג אויסצופירן נייע מוזיק אויף זיינע געבוירן-טאָג-שימחות.) בײַ אַט דער געלעגנהייט האָט שאַסטאַקאָוויטש, זיך רייכנדיק די הענט, פאַרגעשטעלט די גאָר וואָס אָנגעשריבענע לידער מיט אַט די ווערטער: "איך האָב דאָ, אַזוי צו זאָגן, עטלעכע נייע לידער". אויף דער דאָזיקער היימישער אויספירונג האָט מען געהערט בלויז די ערשטע אַכט טראַגישע לידער. דער פּרט שטימט מיט דער בראַנאַלאָגיע פון דער קאָמפּאָזיציע פונעם וואַקאַלישן ציקל, ווי זי איז פאַרגעשטעלט אין באַנד 32 פון שאַסטאַקאָוויטשעס געזאַמלטע ווערק (מאַסקווע 1982): די ערשטע אַכט לידער פון אָפּס 79 זענען דאָטירט 10-24 אַקטאַבער פונעם זעלבן יאָר.

בנוגע די דאַטעס פון דער אַרקעסטראַלער ווערסיע פון דעם וואַקאַלישן ציקל, באַצייכנט דורך דעם קאָמפּאָזיטאָר ווי אָפּס 79א, בלייבן די זאַכן אומקלאָר. פאַר דעם דאָזיקן ווערק דערמאָנען אַלע מקורים די יאָרן 1963 אָדער 1964. בלויז אין באַנד 31 פון די געזאַמלטע ווערק ווערט אָנגעגעבן ווי אַ דאַטע דער ווער אַקטאַבער 1948. דאָס איז זייער מאָדנע און עס שטעלן זיך אַ ריי פראַגעס, וואָס איז שווער צו פאַרענטפערן. צי האָט שאַסטאַקאָוויטש פאַרענדיקט די פאַרטיטור פון דער אַרקעסטראַלער ווערסיע פאַרן אָנשרײַבן די מוזיק פאַר די לעצטע דריי לידער פון דער פיאַנע-ווערסיע? ווי קען דאָס זיין, אַז ער האָט זיך באַניצט גלייכצייטיק מיט פאַרשיידענע ווערסיעס פון די טעקסטן און טיטלען, ווי מען קען דאָס זען פאַרגלייכנדיק דעם אָפּס 79 מיט דעם אָפּס 79a? און פאַר וואָס איז די אַרקעסטראַלע ווערסיע קיין מאָל נישט אָויסגעפירט געוואָרן פאַר דעם יאָר 1964?

די עלף לידער, וואָס שאַסטאַקאָוויטש האָט אויסגעקליבן פון דאָברושינס און יודיצקיס רוסישע אויסגאַבע יידישע פאַלקס-לידער, זענען אַלע איבערזעצונגען פון דער אַריגינעלער יידישער אויסגאַבע אַרויסגעגעבן דורך די זעלביקע צונויפשטעלערס אין 1940.⁴

ס'רוב איבערזעצונגען זענען פינקטלעכע, אַחוץ אַ פאַר קליינע ענדערונגען ווי למשל, ס'וואָרט "אינזשענירן" וואָס קומט אָנשטאַט "דאָקטוירים" אין דעם עלפטן ליד. אין אַלגעמיין האָט זיך שאַסטאַקאָוויטש געדאלטן ביים סדר פון די לידער אַזוי ווי זיי זענען דערשינען סיי אין דער יידישער און סיי אין דער רוסישער אויסגאַבע. ער האָט אָבער אָנגעגעבן זיינע אייגענע טיטלען די אינדיווידועלע לידער. ס'איז שווער צו דערגיין היינט פאַר וואָס שאַסטאַקאָוויטש האָט גכלל געדאַרפט האָבן די דאָזיקע טיטלען; צי איז עס צוליב מלכה-צענזור, צי איז עס צוליב אַליין-צענזור?

אין דריי פאַלן האָט שאַסטאַקאָוויטש געענדערט די אַריגינעלע טעקסטן מיט אַ באַשטימטער כוונה. עס דאַכט זיך, אַז די ענדערונג אינעם ערשטן ליד האָט אַ

דער יידישער עלעמענט געדינט ווי א פערפעקטער אויסדרוק-מיטל און "באשירעם-מיטל"² איבערצוגעבן די "סימבאלישע ווערטן", וואָס מיט זיי האָט זיך באַנוצט דער קינסטלער, באַוווּסטזיניק אָדער נישט באַוווּסטזיניק.

* * *

דער וואָקאלער ציקל פון יידישער פּאָלקס-פּאָעזיע פאַר סאַפּראַן, אַלט, טענאַר און פּיאַנע, אָפּ. 79 איז אייגע פון שאַסטאַקאָוויטשעס שענסטע און סימבאָליש-רײַכסטע קאַמפּאָזיציעס, אַ מייסטערװערק פון פּאָלקס-אידיאָם סטילזאַציע.

דער וואָקאלער ציקל געהערט צו דעם צווייטן "יידישן פּעריאָד" (1948-1952) פון שאַסטאַקאָוויטשעס שאַפּערישער קאַריערע. דאָס יאָר 1948, ווען אָט דער ציקל איז אָנגעשריבן געוואָרן, איז געווען זייער אַ האַרבער פאַר דער סאָוועטישער קולטור. במשך דעם יאָר איז שאַסטאַקאָוויטש געווען דער קרבן פון אַן אָנפלייץ פון מסירות. אַ ראַזאָלוציע אָנגענומען דורך דעם צענטראַל-קאָמיטעט דעם 1טן פעברואַר 1948 האָט באַשולדיקט שאַסטאַקאָוויטש און אַנדערע ערשטראַנגיקע קאַמפּאָזיטאָרן אין "פאַרמאָליזם" און "אַנטי-פּאָליקישע" טענענצן אין זייער מוזיק. דערנאָך, האָט דער אינטערנאַציאָנאַלער קאַמפּאָזיטאָרן-קאָנגרעס דאָמינירט דורך סאָוועטן-פאַרבאַנד, וואָס איז פאַרגעקומען אין פּראָג פון דעם 20סטן ביז דעם 29סטן מיי 1948, אונטערגעשטיצט די רעזאָלוציע פונעם צענטראַל-קאָמיטעט וואָס האָט אָפּגעוואָרפן "קאַסטמאַפּאָליטיזם" אין מוזיק. די צייטשריפט סאָוועטסקאַיאַ מוזיק האָט אָפּגעדרוקט אין יוני און יולי (נר' 2 און נר' 3) אַן אַרטיקל אין צוויי טיילן פונעם קאַמפּאָזיטאָר מאַריאַן קאַוואַל, וווּ שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק איז אָנגערופן געוואָרן "ווערטלאָז" און "פּאַלש".

דער מקור וואָס האָט אינספּירירט שאַסטאַקאָוויטשן איז געווען די זאַמלונג יעוורייסקיע גאַראַדיע פּיעסגי (יידישע פּאָלקס-לידער) צונויפגעשטעלט דורך י. מ. דאָברושין און א. ד. יודיצקי, רעדאַגירט דורך י. מ. סאַקאַלאָוו. דאָס דערלויבעניש צו דרוקן דאָס בוך איז אונטערגעשריבן געוואָרן דעם 19טן מאָרץ 1947.

נאַטאַליאַ מיכאַעלס (שלמה מיכאַעלס טאָכטער) וואָס איז געווען זייער באַפּרייגט מיטן קאַמפּאָזיטאָר, דערציילט, אַז אין מיי 1948 האָט זי דאָס ערשטע מאָל געהערט שאַסטאַקאָוויטשן שטעלן פּראָגעס וועגן דעם אַרויסרייד פון געוויסע ווערטער אויף יידיש און וועגן דעם ריטמישן גאַנג פון די אַריגינעלע פּאָלקסטעקסטן, וואָס ער האָט זיי געקענט בלייז אין דער רוסישער איבערזעצונג.³

נאַטאַליאַ איז אויך בייגעווען בעת מען האָט אויסגעפירט דאָס ערשטע מאָל דאָס

עסנישער באַראָקטער פון אַזעלכע ווערק, ווי דער פידל-קאַנצערט, דער פערטער קוואַרטעט און דער טשעלאָ-קאַנצערט, דערמעגלעכן צווייט־ידישקע אינטערפּרעטאַציעס אויף פאַרשיידענע ניוואַען - אויף דעם ריין מוזיקאַלישן ניוואַ און אויף דעם סאַציאַל-קולטורעלן ניוואַ. אין די וואָקאַל-אינסטרומענטאַלע קאָמפּאָזיציעס מיט טעקסט ווערט דער קריטישער באַטייט פון דעם טעקסט דערגאַנצט מיט מער אַדער ווייניקער "אומגעוונטשענער" יידישקייט פון דעם מוזיקאַלישן אידיאָם (צום ביישפּיל, אָפּ 79 און אָפּ 91, זען די טאַבעלע ז'מ), שאַפּנדיק אַזוי אַרום אַ קינסטלער־ישן עפעקט פון סאַציאַלער קריטיק. אַפילו אין זײַנע ריין אינסטרומענטאַלע שאַפּונגען איז די ראָלע פון די צווייט־ידישקע יידישע עלעמענטן פון דער מוזיק איבערצוגעבן דעם דאָזיקן באַטייט. אָבער דער צוהערער קען אינגאָרין די קריטיק פונעם טעקסט און די טאַפּלקייט פונעם עטנאָ-מוזיקאַלישן אידיאָם, די אָפּאָגענטן קענען זיי דורכלאָזן און דער שאַפּער קען זיי באַרעכטיקן. דאָס איז דער זכות-הקיום פון דעם טאַפּלטן באַטייט פון די יידישע עלעמענטן אין שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק.

3. שאַסטאַקאָוויטש באַניצט דעם אויטענטישסטן יידישן אידיאָם אין זײַן וויער אַבסטראַקטער אינסטרומענטאַלער מוזיק, וואָס איז געשריבן אין אַ ווייט פאַרגעשריטענער מוזיקאַלישער שפּראַך אין פאַרגליין מיט דער סאָוועטישער מוזיק פון יענער צײַט. אין אָט די ווערק האָט ער געשעפּט פון דעם העכערן בוח פון דער יידישער ליטורגישער מוזיק. פרי צו פאַרשטיין אָט די מוזיק, מוז דער צוהערער אַקטיווירן די טיפּסטע שיכטן פון זכרון און אַסאַציאַציעס. למשל, אין די 24 פרעלודן און פונעם, אָפּ 87 איז דער באַטייט פונעם ווערק טיף באַהאַלטן אין די לאַבירינטן פון דער פּאָליפּאָנישער טעכניק. די פרעלוד-און-פונע-פאַרעם און די אַבסטראַקציע פון די קאָנאַטאַציעס פאָדערן דאָס אויסניצן פון קוועלן אַנדערע ווי דעם היימישן פּאָלקסליד, אַדער דער אינסטרומענטאַלער קלעזמער-מעלאָדיע. אין דער פונע אין פאָ מינאָר נר' 8 פון אָפּ. 87 האָט שאַסטאַקאָוויטשן געדינט ווי אַ מאָדעל די דערהויבנסטע פאַרעם פון דער יידישער מוזיקאַלישער טראַדיציע, אַ חזנישע מעלאָדיע פון דער וואָכעדיקער שחרית-תפילה (זע ביישפּיל נר' 1 אין העברעישן טייל, ו'כב.)¹ שאַסטאַקאָוויטש באַניצט זיך מיט יידישע עלעמענטן ניט נאָר בוי אַרייַנצוברענגען אין זײַן מוזיק אַ ספּעציפישע "פאַרביקע" יידישקייט. דער אינעווייניקסטער באַטייט פון אָט די עלעמענטן איז פון אַ טיפּן סימבאָלישן באַראָקטער. דאָס איז פאַקטיש אַ באַהאַלטן לשון געוואָנדן צו דעם סאַרט צוהערער, וואָס איז מסוגל צו באַנעמען זײַן סובטילן באַטייט. צוליב זײַן באַזונדערן אָרט אין דער סאָוועטישער קולטור, האָט

שאָסטאַקאָוויטשעס לעצטער קאָנטאַקט מיט ייִדישקייט קען מען באַטראַכטן ווי אַ באַשיץ-זשעסט: אין אַ שטימונג פון סענטימאַנטאַלע זכרונות האָט ער מסכים געווען צו פיגורירן ווי דער הויפט-רעדאַקטאָר פון זייער אַ דורכשניטלעכער זאַמלונג פון ייִדישע לידער וואָס איז אַרויס אין מאַסקווע אין 1970.

די גרויסע צאָל קאָמפּאָזיציעס וואָס נעמען אַרײַן ייִדישע עלעמענטן און די כראָנאָלאָגיע פון אַט די ווערק ווײַזן אָן, אַז שאָסטאַקאָוויטשעס "ייִדישע" ווערק פאַרמאָגן אַ ספּעציעלן באַטייט. פאַקטיש, דורך די ווערק ווערט סימבאָטליזירט דער גורל פון סאָוועטישן ייִדנטום אַליין.

ווען מיר באַטראַכטן די אינסעראַקציע צווישן די ייִדישע עלעמענטן און דעם סטיל, אַנטפלעקן זיך גלייך די פונקציעס פון די ייִדישע עלעמענטן אין שאָסטאַקאָוויטשעס מחיק אונטער אַן אַנדער ליכט. די "ייִדישקייט" פון זײַן מוזיק פאַרמערט זיך פאַראַלעל מיטן ווקס פון דער אַבסטראַקציע-מדרגה פון דער מוזיקאַלישער פאַרעם און מיט דער פאַרטיפונג פון דעם ענאָטערישן באַטייט. וואָס באַהאַלטענער דער באַטייט, אַלץ שטאַרקער ווערט דער עטנישער קאָלאָריט פון דער מוזיק און אַלץ אינטענסיווער דער ייִדישער מוזיקאַלישער איריאַם. און להיפּוך, וואָס עפענער און דירעקטער דער באַטייט. אַלץ ווייניקער ייִדיש איז די מוזיק און אַלץ ספּעדיקער איר עטנישער אָפּשטאַם. מען געפינט אין שאָסטאַקאָוויטשעס ווערק דריי פאַרשיידענע סאַרטן פון דער דאָזיקער קעגנזײַטיקער אָפהענגיקייט:

1. דער טעקסט רערט אָן אָפּן לשון פון סאַציאַלער קריטיק, ווען דער ספּעציפישער ייִדיש-מוזיקאַלישער עלעמענט פעלט אין גאַנצן אויס. דאָס איז דער פּאַל אין דעם ערשטן טייל, באַבי יאַר, פון דער דרייצענטער סימפּאָגיע. אין דעם דאָזיקן ווערק איז ניטאָ קיין שום ספּעכ בנוגע דעם צענטראַלן קריטישן באַנעם פון דעם קאָמפּאָזיטאָר, און בנוגע זײַן באַצײג צו אַנטיסעמיטיזם. דער ייִדישער מוזיקאַלישער איריאַם קען דאָ גאָרניט ניט צוגעבן צו דער קלאָרער מונה פונעם טעקסט און איז, פאַקטיש, איבעריק. להיפּוך, דער איריאַם דאָ איז אַ רוסישער: רוסישע גלאָקן, רוסישע מאָדוסן, רוסישער וואָקאַלישער סטיל.

2. דער טעקסט און/אָדער די מוזיק זענען באַזירט אויף אַ מין סטיליזירטן מזרח-איראָפּעיִשן ייִדישן פּאַלקס-איריאַם. די גרונטיקע מוזיקאַלישע עלעמענטן אין אַט די ווערק זענען לאַוו-דוקא ריין ייִדישע. דער ייִדישער מוזיקאַלישער איריאַם מישט זיך מיט אַנדערע פּאַלקס-מוזיק-עלמענטן. אַחוץ געוויסע אינדיווידועלע שטריכן שעפט דאָ שאָסטאַקאָוויטשעס מוזיק פונעם אַלגעמיינעם מזרח-איראָפּעיִשן מוזיקאַלישן איריאַם. דער געבוי, דער מעטער, דער ריטעם, אַזוי ווי דער באַניץ מיט די מאָדוסן, זענעך טיפיש פאַר דער פּאַלקס-מוזיק פון אַ ריי מזרח-איראָפּעיִשע קולטורן. דער טאָפּלעטער

שאַסטאַקאָוויטש האָט זיך באַגיצט מיט ייִדישע עלעמענטן אין משך פון דריי תקופות. די ערשטע תקופה זענען די יאָרן 1943-1944. דאָן האָט ער אַרקעסטרירט די אָפּערע ראָטשילדס פּירל פון זיין באַליבטן תלמיד בנימין פליישמאַן (1913-1941), וועלכער איז אומגעקומען אין דער צווייטער וועלט-מלחמה. אין דער זעלבער צייט האָט שאַסטאַקאָוויטש קאָמפּאָנירט אויך דעם פּיאַנאָ-טריאָ אָפּ. 67.

זיין פאַרבינדונג מיט פליישמאַנען כּמשך די יאָרן 1934-1937 און זיין צוטראָג צו ראָטשילדס פּירל איז געווען שאַסטאַקאָוויטשעס ערשטער קאָנטאַקט מיט דעם ייִדישן אידיאָם. אַ סך פון די אייגנדייטן וואָס באַראַקטעריזירן שאַסטאַקאָוויטשעס ייִדישן סטיל - געוויסע מאָדוסן, דער אַראָפּגייענדיקער "אַמבישער פּרים", דער קלעזמערשער "אום-פּאַ" באַגלייטונג - קען מען זיי שוין געפינען עמבריאָניש אין פליישמאַנס אָפּערע. גלייך נאָך שאַסטאַקאָוויטשעס אַרבעט איבער דער אָפּערע האָט ער אָנגעהויבן דעם טריאָ מיט זיין טראַגישן און מאַקאַברישן פּינאַל, וואָס אין אים האָט ער אויסגעניצט דעם ייִדישן אידיאָם.

דאָס איז געווען אין דער צייט ווען די ערשטע ידיעות וועגן דעם חורבן זענען דערגאַנגען ביז סאַוועטן-פאַרבאַנד.

די צווייטע תקופה, 1948-1952, נעמט אַריין ס'רוב קאָמפּאָזיציעס וואָס זענען וויכטיק פון אונדזער שטאַנדפּונקט: דעם פּירל קאָנצערט, דעם וואָקאַלישן ציקל פון ייִדישער פּאָלקס-פּאַעזיע, 24 פּרעלודן און פּונגעס און די פיר מאָנאָלאָגן. די ווערק זענען געשאַפן געוואָרן אין די זעלביקע יאָרן, ווען דער סטאַלין-רעזשים האָט געפרווט סיסטעמאַטיש פאַרניכטן די סאַוועטיש-ייִדישע קולטור און אירע אינסטיטוציעס.

ס'רוב ווערק פון אָט דעם פּעריאָד זענען אויסגעפירט געוואָרן ראָס ערשטע מאָל ערשט אַ סך שפּעטער, נאָך סטאַלינס טויט. די סיבה דערפון ליגט מסתמא אינעם אידעאָלאָגישן דרוק פון די מלוכישע קולטור-אינסטאַנצן (די רעזאָלוציע פון צענטראַל-קאָמיטעט פון סטן פּעברואַר 1984) נישט צו שרייבן קאָמפּלעקסע ("אַנטי-דעמאָקראַטישע") אינסטרומענטאַלע מוזיק. דער צונויפשמעלץ פון דעם אַנטי-ייִדישן און אַנטי-מאָדערנעם שטראָם אין דער קונסט, האָט געווירקט אין יענער צייט אויף זייער אַ טראַגישן אופן אויף דעם קולטור-לעבן אין סאַוועטן-פאַרבאַנד.

די דריטע תקופה בעהערט צו די יאָרן פון 1959 ביז 1963, ווען שאַסטאַקאָוויטש האָט געשריבן דעם טשעלאָ-קאָנצערט, דעם אַכטן קוואַרטעט, די דרייצנטע סימפּאָניע און מסתמא, די אַרקעסטראַלע ווערסיע פון דעם וואָקאַלישן ציקל פון ייִדישער פּאָלקס-פּאַעזיע. דאָס איז געווען די צייט ווען אַ כּוואַליע פון אַנטיסעמיטיזם האָט באַהערשט די סאַוועטישע געזעלשאַפט און ווען עס האָט זיך אָנגעהויבן די "סטאַנגאַציע-תּקופה".

5	4	3	2	1	
ערשטער טייל באבי יאר	18.12.1962; מ מאסקווער פילאר- מאנישער ארקעסטער דיר. ק. קאנדראשין וו. גראמארקסי (באס) און באר, דיר. א. יורלאוו	1970 לירס מזיק קאנארע	1962	10. סימפאניע גר' 13 פאר באס סאלא. באסן- באר און ארקעסטער, טעקסטן פון י. יעווטושענקא, אפ. 300	
די גאנצע שאפונג	19.2.1964; גארקי פילארמאנישער ארקעסטער פון גארקי דיר. ג. ראזשערעס- טוענסקי, ל. אודעיעווא (ס) ג. פיסארענקא (א) א. מאסלעניקאוו (ט)	1982 מוזיקא מ	1963*	11. פון יידישער פאלקס- פאעזיע, ווערסיע פאר שטים און ארקעסטער, אפ. 79a (זען אפ. 79)	
די גאנצע שאפונג	?	מזמ טאוו. קאמפאזיטאר מ	?	הויפט-רעדאקטאר פון דער זאמלונג נייע יידישע לידער, צונויפגעשטעלט דורך ז. קאמפאנעיעץ	

* אלע ביבליאגראפישע מקורים דערמאנען 1963 און 1964, ווי דאס יאר ווען דאס ווערק איז קאמפאנירט געווארן. באר אין באנד 31 פון שאטסאקאוו'ס שטעט געזאמלטע ווערק ווערט אנגעגעבן די דאטע 1.10.1948.

1	2	3	4	5
4. מן יירושער פאלקס-פאָעזיע וואָקאלער ציקל פאר סאָפראַן אַלט, טענאָר און פיאַנע, אָפ. 79	1948	1955 מוזיקאַלני פאָנר מ	15.1.1955; ל אויטאָר (פּיאַנע) נ. דאָרליאַק (ס) ז. דאָלובאָנאָו (א) א. מאַסלעניקאָו (ס)	די גאַנצע שאַפּונג
5. קוואַרטעט גר' 4 טאר צוויי פירלעך, וויאַלע און טשעלאָ, אָפ. 83	1949	5.12.1953 מוזיקאַלני מ	1954; מ בעטהאָווען-קוואַרטעט (ר. ציגאַנאָו ו. שירינסקי ו. באַריסאָווסקי ט. שירינסקי)	פערטער טייל: אַלעגנרעטאָ
6. 24 פּרעלודעס און פּונקט פאָר פּיאַנע, אָפ. 87	1951-1950	1952 מוזיקאַלני מ	23.12.1952; און 26.12.1952; מ מ. ניקאָלאָוויטש	פר' 5 גר' 8; פר' גר' 14; פ גר' 16; פר' גר' 17; פ גר' 19; פ גר' 24
7. פיר מאָנאָלאָגן לויט טעקסטן פון א. פּושקין פאר שטיס און פיאַנע, אָפ. 91	1952	1960 סאָו. קאָמפאָזיטאָר מ	?	גר' 1: פּראָגמענט
8. קאָנטשערטאָ פאר טשעלאָ און אַרקעסטער גר' 1, אָפ. 107	1959	1960 מוזיקאַלני מ	4.10.1959; ל מ. ראַסטראָפּאָוויטש און דער לענוו- גראַדער פּילאַרמאַ- נישער אַרקעסטער, דיר. ז. מראָווינקי	דריטער טייל: אַלעגראַ קאָן מאָטאָ
9. קוואַרטעט גר' 8 פאָר צוויי פירלעך וויאַלע און טשעלאָ, אָפ. 100	1960	1960 סאָו. קאָמפאָזיטאָר מ	2.10.1960; ל בעטהאָווען-קוואַרטעט (זען אָפ. 83)	צווייטער טייל: אַלעגראַ מאָלעטאָ

אָדער מיט אַ ייִדישן אידיאָם איז געווען פאַרבונדן מיט סכנה און מיט אויפברויזנדיקע רעאַקציעס.

סיי די כראָנאָלאָגישע פאַרשפרייטונג און סיי דער סטיליסטישער באַראַקטער פון יעדער איינער פון שאַסטאַקאָוויטשעס קאָמפּאָזיציעס, וועלכע האָבן אַ שייכות צו יידישער טעמאַטיק, שילדערן זיין קינסטלערישן אַני-מאַמין אין דער תקופה פון דער שאַפונג. דערפאַר איז עס פון אַ גרויסן אינטערעס גאָכצופאַלן אָט די צוויי אַספעקטן – דעם כראָנאָלאָגישן און דעם סטיליסטישן – פון דעם שעפּערישן פראָצעס וואָס שייך דעם באַניץ מיט ייִדישע מאַטעריאַלן.

שאַסטאַקאָוויטשעס קאָמפּאָזיציעס מיט יידישער טעמאַטיק און יידישע קאָמפּאָזיציעס מיט זיין אַנטיול*

קאָמפּאָזיציע	געשאַפן	אַרויסגעגעבן	ערשטער קאָנצערט	יידישע טעמאַטיק
1	2	3	4	5
1. אויסגאַבע און אַרקעסטראַציע פון וו. פליישמאַנס אָפּערע ראַטשילדס פירל	1943	1965 מוזיקאַ מ	20.7.1960; מ סאָליסטן פון דער מאָסקווער מלוכהשער פילאָרמאָנישער געזעלשאַפּט	די גאַנצע שאַפונג
2. טרויף פאַר פידל טשעלאָ און פיאָנע, אָפ. 67	1944	1944 מוזיגן מ	14.11.1944; ל אויטאָר (פיאַנע) ד. ציגאַנאָו (פידל) ס. שווינסקי (טשעלאָ)	פערטער טייל: אַלעגראַעטאַ
3. קאָנטשערטאַ פאַר פידל און אַרקעסטער, אָפ. 77	1947-1948	10.10.1955 מוזיגן מ	1956; ל ד. אויסטראָן און דער לענינגראַדער פילאָרמאָנישער אַרקעסטער, דייריגענט י. מאַרווינסקי	צווייטער טייל: סקערצאַ

* פאַרקירצונגען: מ – מאָסקווע; ל – לענינגראַד, ס – סאַמאַראַן; א – אַלט; ט – טענאָר; פ – פּרעלוד; פ – פּונג.

דמיטרי שאַסטאַקאוויטשעס אינטערעס אין יידישע ענינים – סיי מוזיקאַלישע און סיי ניט מוזיקאַלישע – האָט נישט זיין גלייכן אין דער געשיכטע פון דער רוסישער אָדער סאָוועטישער מוזיק *.

עלעמענטן פון אַ יידישן מוזיק-איריטאָם קען מען געפינען אין נישט ווייניקער ווי צען פון זיינע הויפטווערק (זע די טאַבעלע אויף ז' מ). אַנהייבנדיק מיט דעם טראָג אָפּ. 67 (1944) און ביז דער סימפאָניע נר' 13, אָפּ. 113 (1962). דער דאָזיקער אינטערעס איז געקומען צום אויסדרוק ניט נאָר אין זיינע אַריגינעלע קאָמפאָזיציעס, נאָר אויך אויף אַנדערע אופנים. ער האָט פאַרענדיקט בנימין (Veniamin) פלוישמאַנס אָפּערע ראָטשילדס פידל (1943) און ער איז געווען דער הויפט-רעדאַקטאָר פון דער זאַמלונג ניוע יידישע לידער (1970).

שאַסטאַקאוויטשעס אַנגאַזשירונג אין דער יידישער מוזיק און קולטור אונטערשיידט זיך פון דעם אינטערעס פון אַלע פריערדיקע רוסישע קאָמפאָזיטאָרן ניט נאָר אין איר פאַרנעם און אויסדרייער, נאָר אויך אין איר מדהת. דער באַניץ מיט פסעווראָ-יידישע מעלאָדיעס דורך די קאָמפאָזיטאָרן פונעם 19-טן יאָרהונדערט אין רוסלאַנד דריקט בדרך-כלל אויס ניט מער ווי אַ ספּעציפישע רוסישע פאַראַינטערעסירונג "מיט אַלץ וואָס איז מורחיק" (וולאָדימיר סטאַסאָוו). דער אופן אויף וועלכן שאַסטאַקאוויטש האָט פאַראַייגט דעם יידישן איריטאָם האָט ניט צו טאָן מיט די "פאַלקלאָריסטישע" נייגונגען פון אַ מוסאָרגסקי אָדער אַ רימסקי-קאָרסאַקאָוו, און אויך ניט מיט די "פילאָסאָפישע" פניות פון אַ רובינשטיין אָדער אַ סעראַוו.

ברי צו פאַרשטיין דעם באַטייט פון די יידישע עלעמענטן אין שאַסטאַקאוויטשעס מוזיק, דאַרף מען נעמען אין באַטראַכט די פראָבלעמאַטישע פּאָזיציע פון דער יידישער קולטור אין סאָוועטן-פאַרבאַנד אין דער צייט ווען שאַסטאַקאוויטש איז געווען שעפּריש. דעמאָלט האָט דאָמינירט דער באַנעם לויט וועלכן די אידעע וואָס שייך דער באַזונדערקייט פון יידישן פאַלק איז וויסנשאַפּטלעך אומבאַגרינדעט, באַטש כּמשך דער צייט האָבן די פאַרעם און דער אינהאַלט פון דעם דאָזיקן באַנעם זיך געבויטן. דערפאַר האָט די יידישע קולטור, די מוזיקאַלישע קולטור אַריינגערעכנט, עקזיסטירט נאָר אויף דער גרענעץ-ליניע צווישן דעם דערלויבטן און דעם ניט-כּעוונטשענעם. אָט די פאַראַדאָקסאַלע פּאָזיציע פון דערלויבטן אָבער אומגעוונטשענעם תּחום, פון פאַרכאַטענעם אָבער נישט אומגעזעצלעכן געביט האָט געשאַפּן אַ צווייט־שיקע סיטואַציע אין דער סאָוועטישער קולטור, בנוגע דעם באַניץ מיט יידישע טעמעס און מאָטיוון אין קונסט. דער באַניץ מיט יידישע טעמאַטיק

* דער דאָזיקער עסיי איז געשריבן געוואָרן אויפן סמך פון פריערדיקע אַרבעטן. זען די הערה אויף ז' יז אינעם העברעישן טייל פונעם בוך.

שאַסטאַקאָוויטשעס ייִדישע לידער :
אַן עסיי

8. *Musorgsky, In Memoriam 1881-1981*, ed. M.H. Brown (Ann Arbor, 1982), p. 3.
9. ראה הערה 7.
10. שם, עמ' 11-12.
11. נ. סקולץ, *ידישע פולקס-לידער פון רומעניע* (שירי עם יהודיים מרומניה), (חל-אביב, 1970), עמ' 147; *ידישע פולקס-לידער* (שירי עם יהודיים), עורכים מ. ברגובסקי וי. פמר (קייב, 1938), עמ' 318.
12. מ. ברגובסקי, *יוויוסקיה נארוניזה פיסני*, (שירי עם יהודיים), (מוסקבה, 1962), מס' 111 ו-113.
13. סקולץ, שם, מס' 37.
14. A.Z. Idelsohn, *Hebraeisch-orientalischer Melodienschatz* (Leipzig, 1932), 9, Nr. 153, 560.
15. מ. גנסין, *טאטי, וספומינגיה, מאטריאלי (מאמרים, זכרונות ותיעוד)*, (מוסקבה, 1961), עמ' 201.
16. ברגובסקי ופמר, *ידישע פולקס-לידער*, עמ' 264.
17. מכתב ממקסים שוסטקוביץ' ל-י. כראון מיום 12 ביוני, 1986, ריג'פילד, ארה"ב; הערות לוח מתוכניה לקונצרט שנערך במרכז ע"ש ג'ון פ. קנרי לאמנויות ב 23 אפריל 1987, וושינגטון די.סי.
18. אני חב חוב עמוק לרעייתי אביבה על עזרתה בעיצוב הטכסט היידי, ולד"ר גונתר מארמורל (המכון להיסטוריה של יהדות גרמניה, המבורג) על שסייע לי בפתרון בעיות לשוניות אחדות.
19. שמונה שירים מתוך *פון חשירה היהודית העממית* אופוס 79, עם טכסטים יידיים, בוצעו לראשונה באוניברסיטת בר-אילן, ישראל ב-24 לינואר, 1980 (פ. איינבירגר, מ. וולדמן, ל. גארב ו-ר. וולדמן); גרסת התזמורת הושמעה לראשונה בניצוחו של י. ארנובין ע"י התזמורת הסימפונית של ירושלים, עם ל. טינה, מיירה זכאי ונ. ג'נקינס (ירושלים, 2 ביוני 1985); ובשלמות בוצע בניצוחו של מ. שוסטקוביץ' ע"י התזמורת הלאומית עם הסולנים מ. שירד, ס. גרינפילד ו-ר. גולן (וושינגטון, ד.ס., 23, 25 ו-28 באפריל 1987).

עם תוכנה של גאון תפס שוסטקוביץ' את הטבע החברתי-אתני של שירי העם הללו ויצר את אחת היצירות המדהימות של המסיקה היהודית האמנותית. ככזו, יצירה זו שנכתבה ב-1948, צריכה להיחשב כדוגמה הראשונה ואחת הגדולות ביותר של "גל הפולקלור החדש" של המאה ה-20 שצמח לאמיתו של דבר במערב ובמזרח כאחד רק בשנות ה-60 של המאה.

* * *

מן השירה היהודית העממית ניצבת כערות מרשימה למורכבות ולרו-משמעות האופיינית לחייו של המלחין ולתרבות שבה חי ויצר. אני סבור שהיחוד של היצירה ומקומה במיוחד במוסיקד הסובייטית, ואולי גם בעולם המוסיקה, שמור לה בזכות סיגנונה ושפתה, והמיוזג המיוחד של הגלוי והסמוי היוצרים את משמעותה האמיתית וסמליותה. הגורל של העמים הסובייטיים, הסיבוכים של רחיים הסובייטיים בוטאו על ידי שוסטקוביץ' באמצעות הניב היהודי המוסיקלי, שבזכות מעמדו המיוחד בחברה הסובייטית, יכול היה להוות כזמן שנכתב אמצעי אידיאלי לביטוי העצמי האמנותי והאתי של המלחין.

הערות

1. Judith Kaplan Eisenstein, *Heritage of Music* (New York, 1972), Ex. 14; Gershon Ephros, *Cantorial Anthology*, IV (New York, 1953), p. 368.
2. Edward, E. Lowinsky, *Secret Chromatic Art in the Netherlands* (New York, 1946), p. 169.
3. נראיון אישי שערך המחבר עם ג. מיכואלס, ביום 12 במרץ, 1981 בתל-אביב.
4. יודישע פאלקס-לידער (שירי עם יודיים), נאספו ונערכו בידי י. דוברושין וא. יודיצקי (מסקבה, 1940), עמ' 18, 45, 84, 99, 277, 325, 327, 388, 432, 433 ו-460.
5. Boris Schwarz, *Music and Musical Life in Soviet Russia: 1917-1981*, (Bloomington, 1983), p. 244.
6. Dmitri Schoestakovitch, *Erfahrungen*, Hrg. Christoph Hellmundt und Krzysztof Meyer (Leipzig: Reclam, 1983), 216-215. שוסטקוביץ' בוראי מדבר על ביצוע היצירה באיגור הקומפוזיטורים.
7. י. דוברושין וא. יודיצקי, יודישע נארדניש פיסני (שירי עם יודיים), (מסקבה, 1947), עמ' 9.

יוניש

רוסית

אוי, יינגל אין גריבל, אוי, מאלטצ'יק ומוגילה,
אין גריבל, משהלע, אין גריבל ומוגילה מוישלה, ומוגילה
(אוי, בני הקטן, בקבר, (אוי, בני הקטן, בקבר,
בקבר, מוישלה, בקבר)

אי אפשר להעביר בתרגום את האוירה הכוללת של הסבל, האומללות וחוסר התקווה שיוצר ה"יינגל אין גריבל". העדר שם ההקטנה, הטיפוסי ליידיש, מחסר מן המשפט את משמעותו העשירה המיוחדת. "גריבל" איננו רק "קבר" (מוגילה) אלא בעצם מן בור, או אפילו, חור חפור בארמה בעזרת הידיים. הקריאה הפולי-סמאנטית היידית "אוי" ניתנת עוד פחות לתרגום. ולובשת אופי של פארסה בתרגומה לכל שפה אחרת. זה מורגש במיוחד בשיר מס' 11, למשל, שבו אנו מקשיבים בשיר ה"אשר" האחרון לשורות הבאות:

אוי, הכוכב בוער מעל לראשינו, אוי

למעשה אי אפשר לתרגם את הניב היידי "זונניו" (ברוסית "סינוק") שהוא צורת הקטנה מיוחדת של המלה "זון" (בן) עם סיומת המרמזת לא רק על בן קטן, אלא גם "בן שלי", "בן אהוב", ועוד (שיר מס' 3).

תכופות הטכסט היידי מתאים למוסיקה בצורה הרבה יותר חלקה מאשר הטכסט הרוסי, לדוגמה, בשיר מס' 6 עם האנחה על mi-ir:

 kum ver-	 zhe nis' k ot-	 mi - ir, zu - u,	 kum ver-	 zhe nis' k ot-	 mi - ir! zu - u!
--	--	--	--	--	--

ההתאמה של הטכסטים היידיים המקוריים נעשתה עם שינויים טכסטואליים ועזרים בלבד.¹⁸ התאמה זו, המוגשת כאן (עמ' 59-58) מרגימה את פוטנציאל המוסיקה של שוטסקביץ' עם טכסטים עממיים מקוריים. נפתחה כך אפשרות להעניק פירוש חדש ואמיתי יותר ליצירה זו.¹⁹ מיצירד קנצרטית מן השורה שבוצעה לעיתים קרובות עם תזמורת סימפונית, בפומפוזיות של מוסיקה אופראית, היא עשויה להפוך ליצירה עמוקה וכנה בסיגנון אמנות עממית. בעזרת הטכסטים היידיים ניתן לעשות שימוש מלא בתכונות אופייניות של אמנות עממית כמו "דיבור מוסיקלי", "אינטונציות דיבור", דיאלוגים, משפטים הבנויים על רמזים ותחבולות שפת דיבור טכסטואליות ומוסיקליות.

מופיע פעמיים באותה צורה. אף על פי כן השלמות שלו כמוטיב נשמרת על ידי התכונות הריתמיות-מלודיות והמוראליות היהודיות.

בצורתו השלמד ביותר מופיע הלייטמוטיב בשיר מס' 3, הסיבירי, שדומה כי הוא מגלם את רוח המחזור כולו *a toute outrance*. ארבע פעמים מופיע המוטיב בשלמותו, והנושא המלודי של השיר עצמו הוא וריאציה על המוטיב (או להיפך). בשירים 2, 4 ו-5, מופיעים רק קטעים, בשעה שהמוטיב נעדר מן השירים 1, 7 ו-8. בשיר מס' 6, מופיע המוטיב בפעם האחרונה בחלק הראשון והעיקרי של המחזור (שירים 1-8). כאן, כשיאה של הטרגדיה, רגע ההתמוטטות האידיאולוגית, המוטיב נשמע במלים "חזר, צירלה, בתי!" אחרי שהבת שהתנצרה צועקת "גרש את היהודי הזקן!" למרות שדמבנה הבסיסי שלו נשמר, יש כאן שינוי צורה קיצוני של הלייטמוטיב והתמוטטות מסורת.

לאחר נקודת השיא בשיר מס' 6, הלייטמוטיב אינו מופיע במשך שני השירים הבאים. שום הרס רוחני אינו אפשרי יותר, רק המצב החומרי יכול להידרדר, וזה אכן קורה בשירים מס' 7 ו-8. משיר מס' 9 מאבד המוטיב במהירות גם את אופיו האתני. הטרנספורמציה, למעשה החרבן, של העולם הרוחני הושלם.

* * *

אין ספק ביחס לאופיו היהודי של המחזור הווקאלי אופוס 79. הטכסט הינו שירה יהודית עממית טהורה, המוסיקה מבוססת על יסודות עממיים מסורתיים יהודיים. במשך תהליך היצירה גילה שוסטקוביץ עניין מיוחד בזרימה הטבעית של הטכסטים היידיים. שנים אחר כך, אישר מקסים שוסטקוביץ, מנצח ובנו של המלחין, שהיה זה רצונו של אביו "ששירה יידית של ממש תושר באופוס 79 שלו", וששוסטקוביץ חיבב מאד את היסוד היידי האותנטי.¹⁷

בשנים 1980-1982, בהם עבדתי על מחקר היסודות היהודיים במוסיקה של דמיטרי שוסטקוביץ, גיליתי את כל הטכסטים היידיים המקוריים שנעשה בהם שימוש באופוס 79. התברר לי מיד שהטכסטים היידיים תואמים בשלמות את המוסיקה של שוסטקוביץ, ויתרה מזו, שהם מאפשרים למאזין לחוות את "המוסיקה היהודית" של שוסטקוביץ באור אידיומטי חדש וטהור של אמנות עממית.

לאירוס היידי, כמו לכל שפה מדוברת, יש טעם מיוחד משלו. הביטויים הכלתי ניתנים לתרגום, הלקסיקולוגיה והפונולוגיה של היידיש הם בעלי עושר סמאנטי עצום; אי לכך, ההברלים בין המקור היידי והתרגום הרוסי ברורים. אזכיר כאן, לדוגמה, את השורות הבאות מתוך שיר מס' 1:

ועוד דוגמה נוספת: הנעימה של שיר העם "אוי, אברם"¹³ שניתן לראותו בפרוטוטיפ פרימיטיבי של שיר מס' 4 של שוסטקוביץ' הקורטה היורדת מי-סי מספקת את השלד של שתי הנעימות. הנעימה החסידית מאנתולוגיה של א.ז. אירלסון קשורה גם היא לשירו של שוסטקוביץ'.¹⁴

המקורות היהודיים של האופוס 79 אינם מסתברים רק דרך מקבילות מוסיקליות. מרבית השירים כתובים בז'אנרים אופייניים למוסיקה העממית היהודית: קינה (מס' 1 ו-8), שיר-ערש, (2 ו-3), פריילעכס (4 ו-7), וסציגט ז'אנר (5 ו-6). דו'אנרים הבלתי מסומנים מבחינה אתנית של שירים ליריים (9 ו-10) ושל שירי לכת תהלוכתיים (מס' 11) מופיעים רק בקבוצה האחרונה של השירים "המאושרים", ומדגישים בכך שנית את טבעם הזר.

התבונר הטיפוסית ביותר למוסיקה העממית היהודית של מזרח אירופה היא אולי נטייתה ל"אקסטראפולציה של מצב הרוח".¹⁵ תבונה זו נבחנת בהרחבה באופוס 79: מוטיב ריקודי שמח ופשוט מתפתח לאוטומטזם אקסטטי אובססבי (מספרים 4 ו-7): נושא לירי מלנכולי הופך למוסיקה טראגית דגובלת במצב של קתרזיס (מספרים 1 ו-8): קטע שֶׁלו של עצה יומיומית מסתיים בלחישת אזהרה קדחת (מס' 5). ושוב רק בשלושת השירים האחרונים, שבהם מצב הרוח הוא יציב ומאוזן, לא מתרחש שינוי כזה.

על פני כל המחזור, תכניות ריתמיות ונוסחאות היגוי אופייניות למוסיקה העממית היהודית מופיעות בשפע רב: תת-חלוקות של פעימות חזקות, סינקופות ודו"פרימה היאמבי" מופיעים בכל אחד-עשר השירים. תכופות, אפשר למצוא מבנים ריתמיים זהים במנגינות באופוס 79 ובנעימות עממיות (לדוגמה, שיר מס' 7 ושיר העם "ערב טוב, כריינה").¹⁶ בששה שירים השתמש שוסטקוביץ' בליווי ה"אום פה" (לרוב על באס קבוע) האופייני ללהקות כליזמרים.

השימוש של שוסטקוביץ' במודאליות היא התכונה המורכבת ביותר של המוסיקה שלו. המחקרים השונים של השיטה המלודית-הרמונית שלו מעלים מספר רב של פירושים אפשריים, החל מהגישה הקונבנציונלית יחסית של מאז'ור-מינור עד אלה המדגישים את השרשים העממיים המערביים והמזרחיים של סגנונו המודאלי והאינרמיוידאלי ביותר. מנקודת מבטו אנו, אין לפרש את השיטה המלודית-הרמונית שעליה מבוסס האופוס 79 כשיטה של מאז'ור-מינור, אלא כשיטה מודאלית ייחודית בעלת זיקה חזקה ל-שטויגר (שורה מודאלית במוסיקה יהודית מסורתית) היהודי.

אחת התחבולות המכניות המרשימות ביותר הנמצאות בשימוש באופוס 79 הוא הלייטמוטיב. משמעותו כאן היא בהחלט לא רק מוסיקלית. למרות שהמבנה דבסיסי של המוטיב נשאר יציב למדי, והוא שולט בכירור במחזור כולו, הוא לעולם אינו

שחורים ממהרים, וזורמים / רוח שורקת וגונחת, / מרחוק שולח אביך / ברכות לך,
ילדי, / רק הרוח מביא לנו ברכות / מהארץ הקרה... / וחופר הוא, ומעמיק לחפור...
/ לשקר חופר הוא קברים". היתכן שטכסט זה היה ידוע לשוטטקוביץ? דיתכן
שבחירת הנעימה המסויימת הזו הקשורה בנושא סיבירי לא היתה מקרית?

ביושפיל נר' 2

דוגמה מס' 2

שע שוטטקוביץ: מן השירה היהודית העממית שטטאקאוויטש: פון יידישער פאלקס-פאעזיע
עס ע סקולץ: שירים עממיים מרומניה ע סעקלעץ: יידישע פאלקס-לידער פון רומעניע

שע 2 מס' 2

Allegretto

עס 84 מס' 2

Ruhig

טרנספוזיציה – טראנספאנירט

שיר מס' 5 הינו גירסה של פריילעכס (מנגינת ריקוד) יהודית שהועתקד ע"י
ברגובסקי בשנת 1935 מנגנים בתיאטרון היהודי במוסקבה.¹² קטע דומה מופיע ביצירה
הסימפונית של מיכאיל גנסין התזמורת היהודית בנשף של ראש העיר (1925), מן
הקלאסיקה של המוסיקה היהודית הסובייטית, הידוע מאוד בין המוסיקאים במוסקבה:

ביושפיל נר' 3

דוגמה מס' 3

ב-68 משה ברגובסקי: שירים יהודיים עממיים משה בערעגאווסקי: יידישע פאלקס-לידער
ג מיכאל גנסין התזמורת היהודית מיכאעל גנעסיו: דער יידישער אַרקעסטער
בנשף של ראש העיר אויפ דעם באל פון דעם שטאט-באליף

שע 5 מס' 5

Allegretto $\text{♩} = 92$

ב-68 111 מס' 5

ב-68 113 מס' 5

$\text{♩} = 80$

טרנספוזיציה טראנספאנירט

ב-41 33 מס' 5

הסיטואציה הדרמטית המתוארת כאן היא בבירור תוצאה של ההגליה לסיביר המתוארת בשיר השלישי.

היבט נוסף של שירת העם היהודית, המופיע במן השירה היהודית העממית, הינו השימוש של "דיבור מוסיקלי", סוג של דיקלום מזומר המדקה אינטונוציות דיבור, שצמח משני מקורות שונים – גישתם של דארגומיז'סקי-מוסורגסקי לשילוב טכסט במוסיקה אמנותית ואומנות הזמרה העתיקה של טכסטים יהודיים דתיים.

השירים 1, 3, 4, 5, 6 ו-8 של האופוס 79 משתמשים כולם בתחבולת "הדיבור המוסיקלי". למרות שהסיגנון המוסורגסקי במוסיקה של שוסטקוביץ' ידוע מאד, ה"מוסורגסקיות" (ברוסית – מוסורגסקיאנסטבו) שלו הוא בעל חשיבות מיוחדת עבור "סיגנונו היהודי". מוסורגסקי כתב על עניינו כ"דיקלום מוסיקלי" שהוא: "נוטש את המוסכמה שהדיבור האנושי נשלט בחומרה על ידי חוקים מוסיקליים", וכי לדעתו "השליחות של אמנות המוסיקה היא להיות שעתוק (יצירה מחדש) בצלילים מוסיקליים לא של גווני הרגשות בלבד, אלא, חשוב יותר, של גווני הדיבור האנושי".⁸ דוברושיין, בדברו על שיר-העם היהודי המזרח-אירופי, כתב ש"מה שבולט כתכונה האופיינית ביותר לשיר העם הוא הקשר הבסיסי שלו עם השפד המדוברת, עם אופן הדיבור של ההמון היהודי".⁹ כך עדים אנו אצל שוסטקוביץ' לחפיפה בין עקרונות שעובדו במוסיקה באמנות הרוסית לבין קוי אופי מסורתיים המצויים באמנות העממית היהודית.

האופי העלילתי והז'אנרי (ברוסית: "סיוז'טנסט", "ז'אנרובוסט") של האופ. 79 משקף את הצירוף של דמסורת הקלטית הרוסית והמסורת העממית היהודית אצל שוסטקוביץ'. "התמונות העממיות" של מוסורגסקי (ברוסית: "נארודניה קרטינק") עסקו, כדרך אופיינית, בגורל "האיש הקטן" או, יותר נכון, "האיש העלוב", דמות מוכרת מן הספרות והאמנות הרוסית מימי גוגול. הקומי והטראגי השתלבו בחיי היומיום של "האיש הקטן", כשמרבית הזמן יד הטראגי על העליונה. ברומה לכך, תמונת ז'אנר מיניאטורית מצויה גם בשיר העם היהודי, כשמקורה במידה רבה הוא התיאטרון היהודי העממי (פורים-שפיל: הצגת פורים) ועוד יותר הרפרטואר של הבדחן (הקומיקאי היהודי העממי). "שיר העם היהודי נוטה תמיד לשרטט אופי של תמונת ז'אנר ["סיוז'טנסט"] כעין סקיצה של סיפור", כותב דוברושיין.¹⁰

ער עכשיו הובחנה רק שירת עם יהודית באופוס 79 של שוסטקוביץ'. ברם, המלחין השתמש גם בנעימות עממיות יהודיות שבדרך הטבע שינה אותן לצרכיו האמנותיים. הבה נזכיר מספר דוגמאות בלבד.

שיר מס' 2 הוא גירסה של שיר העם "ממהרים, זורמים..." ("ס'ליפן, ...ס'יאגן"), המופיע בלקט של אמיל סקולץ', ובצורה מקוטעת באסופה של משה ברגובסקי ואיציק פפר.¹¹ מעניין שהטכסט המקורי של הנעימה באוסף של סקולץ' הוא זה: "עננים

ו. אשתו של הסנדלר הזקן הולכת לתיאטרון עם בעלה. היא מהרהרת בברכות הסובבות אותה, ורוצה לספר על אושרה לכל המדינה: "הכוכב בוועד מעל לראשינו... בנינו הפכו לרופאים".

שלושת השירים "השמחים" ש"נשתלו" יחד בסוף המחזור נבדלים בבירור מן הגוף המרכזי של היצירה. נושא השירים משתנה במפתיע מטכסטים על עוני ומצוקה לטכסטים מלאי אופטימיות, בשונה מאר מן המעבר הקיים באוסף של דוברושין שירי עם יהודיים, שבו טכסטים על עבודה, מאבק ומלחמה יוצרים כעין גשר בין השירים "הטרגיים" ו"המאושרים". גם הכדלים צורניים ונושאים מפרדים בין שתי קבוצות השירים. הראשונים (1-8) מציגים סצינות ז'אנר, ואילו הקבוצה השניה (9-11) מפגינה הצהרות וסיסמאות; הטכסט של הקבוצה הראשונה מבוסס על יסודות פולקלוריסטיים ומשתמש בלקקמות עממיות, ואילו הטכסט של השניה מנצל קוים אופייניים לשיר אמנותי ומשתמש באוצר המלים של שירי ההמון הסובייטיים; בראשונה ישנו שימוש בצורת הדיאלוג האופיינית לשירה העממית היהודית, עם שימוש מרובה ב"אינטונציות דיבור", כשעה שהשניה משקפת תערוכת של המלוס הקונבנציונלי של שירי ההמון הסובייטיים והשיר האמנותי הרוסי. כל ההבדלים הללו יוצרים את התחושה ששתי קבוצות השירים בלתי תלויות זו בזו, ולמעשה אפילו מנוכרות זו מזו.

כמעט כל שיר במחזור השירים מנצל את השפה המרומזת והמשמעות המובלעת האופייניים לשירת העם היהודית, כדי להעלות משמעויות מוסוות מסויימות. דוברושין, אחר מגדולי המומחים לשירי-עם יודיים ועורך שירי עם יהודיים. כתב בקשר לכך:

כאן [בשירי עם יהודיים] ממשיות מירבית ודיוק הופכים לעתים קרובות לאיפוק. כששני אנשים משוחחים על דברים ידועים לשניהם. הם יכולים לדבר ברמזים... בשירת עם יהודית, צירופי מלים ושורות מסוג זה, הבנויים על רמזים, מופיעים לעתים תכופות.⁷

רמזים אלה נושאים בחובם משמעות ממשית רק למי שהוכנס בסוד - במקרה זה של מחזור השירים, כלומר לאלה המכירים מקרוב אקלים חברתי ואמנותי מסויים. לדוגמה, בשיר השלישי ישנה התייחסות מרומזת למיליונים שהוגלו לסיביר על ידי משטר סטאלין, למרות שהטכסט עצמו מתייחס לאירועים של מהפכת 1905. השיר השלישי מתקשר גם לשיר הרביעי, עם קריאתו הנואשת דחזרת על עצמה, "אוי, אברהם, כיצר אחיה בלעריך?/ אני בלעריך - אתה, בלעדי/ איך נחיה זה ללא זה?"

אחר-עשר השירים של האופוס 79 מחולקים בבירור לקבוצות, האחת – שמונת השירים הטראגיים שחוברו באוגוסט 1948, והשניה – שלושת האחרים, שירי "אושר" שנוספו על ידי המלחין באוקטובר לאחר השמעת היצירה בביתו.

מן השירה היהודית העממית

תמציות

1. השיר – שאלה ותשובה בחרוזים – מספר על מוישלה, תינוק שנולד, מגעגעים אותו בעריסה, מאכילים אותו בלחם ובצל וקוברים אותו בקבר זעיר.
2. שיר ערש. אבא ילך אל הכפר ויביא לנו תפוח (או תרנגולת, אגוזים, וכד') כדי לחזק את הראש (הבטן, היר, וכד').
3. שיר ערש על אב גולה: נומה; אביך בסיביר, ויגוני עמוק... ששש...
4. פרידה מן האהוב. הפזמון החוזר: "אוי, אברהם, איך אוכל לחיות בלעדיך?" מתחלף בזכרונות על אודות הפגישות הראשונות בין שני האהבים.
5. "הקשיבי, כאסיע! אסור לך ללכת... עם אף אחד! אחרת, את תבכי..."
6. צירל'ה בתו של בעל הפונדק התנצרה. האב הגואש מציע לה שמלות, תבשילים ועוד, אבל היא דוחה אותו ומבקשת מה"פריסטאב" (קצין המשטרה) "לגרש את היהודי הזקן".
7. שיר ריקוד. השורה "הופ, הופ, הופ", מתחלפת בתיאור של תינוק בעריסה, רעב ו"עירום, ללא חיתולים".
8. שיר על עוני מדכא: שיינרל שלי שוכבת במטה עם ילדה. אין אש באח. והרוח מנשבת. "אוי, ילדים, בכו; החורף שוב כאן!".
9. בעבר היו לי רק שירים עצובים, והשרות לא לכלנו בשבילי; כעת הקולחוז הוא ביתי, ואני מאושר.
10. שיר רועים: אני מחלל בחלילי הקטן ומעריץ את ארצי. חליל קטן, אל תכבה, אתה שומע; אני מאושר ועליך לנגן יותר בעליצות.

"דמוקרטיה", "מלודיה", "רמונגה לעם" - כפי שראו זאת מוסיקולוגים סובייטיים רבים. מדוע עבודה שנכתבה בהתאמה מלאה עם הדרישות האסתטיות של החלטת המפלגה תעוכב על ידי המלחין?

ואכן, בזמן שבו הושלמה כתיבת היצירה, סתיו 1948, לא התכוון שוסטקוביץ' לעכב את ביצועה הפומבי. אחרת הביצוע הביתי שערך לה בספטמבר היתה פעולה מסוכנת למדי כהתחשב באקלים הפוליטי של שנת 1948. ובניגוד לכך, הוא כנראה לא סיפר לאיש על קיומם של הקונצ'רטו או הרביעיה, כי מן הסתם התכוון להסתיר אותם מלכתחילה. עד סתיו 1948 גלי ההולם של אירועי פברואר הקודם כבר שכבו. בעת יכול היה שוסטקוביץ' להרהר בביצוע פומבי. זה עשוי להסביר את בחירת הטכסטים, הניב המוסיקלי הפופולארי, והתוספת באקטובר של שירים תועמלניים משהו המסיימים את המחזור.

התרבות היהודית הסובייטית, אף על פי שהיתה כבר מאוימת, טרם הוחרמה. עוד בינואר 1949 כתב שוסטקוביץ' לידר, המלחין הנודע קארה קאראייב:

קאריק היקר! תודה על מכתבך. אינני חש בטוב... טרם חציגתי את השירים היהודיים שלך. אני אעשה זאת בעוד עשרה ימים. משום שגורלם מעניק אותך, אכתוב לך יותר על הצגתם...⁶

ואולם, במשך חודש רצמבר 1948 ופברואר 1949, רק חדשים אחדים לאחר הביצוע בביתו של שוסטקוביץ', השתנה המצב לכלי הדבר: אינטלקטואלים יהודיים רבים, ביניהם גם דוברושין ויריצקי, שאספו של שירי העם היהודיים נאסרו; כל קהילת האליטה היהודית התרבותית נחשדה, ומוסדות תרבות יהודיים נסגרו; בישיבה של איגוד הקומפוזיטורים ומעל דפי העיתונות, מוסיקולוגים ככירים, מרביתם יהודים, הואשמו ב"פעילויות אנטי-פטריוטיות" ו"טעויות קוסמופוליטיות".

לא היה עתה סיכוי כלשהו לשום ביצוע פומבי של יצירה יהודית, ואפילו היא כתובד בסגנון מוסיקלי התואם בשלמות את הדרישות הרשמיות. מיצירה שנהגתה ונכתבה כביטוי ליאוש האנושי, הפכה מן השירה היהודית העממית ליצירה בעלת פוטנציאל חברתי רחב-ידיים - מקרה יוצא דופן של שינוי פתאומי בערך ובמשמעות של יצירה אמנותית, הנובע מן הנסיבות שנוצרו לאחר שנכתבה ושלא היו בשליטת המחבר.

רק לאחר שנים הפכה מן השירה היהודית העממית לחלק אורגני מן המוסיקה הסובייטית.

* * *

שיר מס' 6

הטכסט העממי	שוסטקוביץ'
אליה, בעל הפונדק	אליה, סוחר הגרוטאות
לבש את גלימתו;	לבש את גלימתו;
בתו התנצרה –	מספרים,
כך נאמר לו.	שבתו הסתלקה עם ה"פריסטב".
	(קצין המשטרה).

בעלי חשיבות השלכתית רבה הם השינויים שהוכנסו בגירסה התזמורתית של המחזור, שהם למעשה שחזורים של הטכסטים המקוריים מן המהדורה הרוסית של שירי עם יהודיים. שוסטקוביץ' השמיט את השמות החדשים שהעניק לשירים, חזר לטכסט העממי המקורי של השיר הראשון, וסילק את ההתייחסות הזהירה לצאר בשיר השלישי. זה מוכיח עד כמה החשיב שוסטקוביץ' את דטכסטים העממיים האמיתיים.

שוסטקוביץ' הורשה לבצע בפרהסיה את האופ. 79 רק שנתיים לאחר מותו של סטאלין. הביצוע הפומבי הראשון של היצירה נערך ב-15 בינואר, 1955 בלנינגרד, והביצוע השני – 5 ימים לאחר מכן במוסקבה. המבצעים היו גינה דורליאק (סופרן), זרה דולוכנובה (מצו סופרן), אלכסיי מאסלניקוב (טנור), וליד הפסנתר – המלחין עצמו. ביוני אותה שנה פורסם המחזור בהוצאת הקרן המוסיקלית של ברית המועצות (מוסקבה) ב-3000 עותקים. ב-19 בפברואר, 1964, תחת שרביטו של גנאדי רח'דסטבנסקי, הציג המלחין את הגירסה המתוזמרת של המחזור בעיר גורקי במסגרת הפסטיבל השני למוסיקה בת זמננו.

הועלתה סברה שהדחיה בהשמעתה הפומבית הראשונה של היצירה היתה תוצאת אי רצונו של שוסטקוביץ' להציג באותה עת יצירות בעלות "ניב מורכב", בד בבד עם רצונו לרחות את השמעת הבכורה עד שהאקלים האמנותי יהיה יותר נינוח⁵. .. אם זוהי סברה מתקבלת על הדעת עבור הרביעיה מס' 4 והקונצ'רטו לכינור שנכתבו באותו הזמן ובוצעו לראשונה רק בשנת 1953 ו-1955, הרי הדבר אינו הגיוני בקשר למחזור החקאלי.

מן השירה היהודית העממית היא דוגמה בולטת של סיגנון עממי עירוני. הטכסט הינו שירה עממית מקורית וככזה היה צריך להיחשב על פי אמות המדה האסתטיות הסובייטיות כתומר-גלם הראוי ביותר לעיבוד מוסיקאלי. המוסיקה נכתבה בהתאמה מלאה עם מאפייני ה'אנר': מבנה של צמד שורות, שליטה של לחן פשוט, וליווי מן הסוג העממי. זה היה סוג המוסיקה שדרשה ההחלטה של פברואר 1948 ~

האחרונים של גירסת הפטנטגר? כיצד יכול להיות שהוא השתמש בעת וכעונה אחת בגרסאות שונות של הטכסט ושמות השירים, כפי שמגלה השוואה של האופוס 79 והאופוס 79a? מדוע לא הופיעה הגרסה לתזמורת לפני 1964?

השירים לאופוס 79 ששוסטקוביץ' בחר מתוך המהדורה הרוסית של האוסף של דוברושין ויחידצקי שירי עם יהודיים היו תרגומים של ההוצאה היידית המקורית שפורסמה ע"י אותם האנשים בשנת 1940.⁴ התרגומים הם ברובם מילוליים מלבד תיקונים קלים, כמו למשל, שינוי המלה "מהגדסים" ל"רופאים" בשיר מס' 11. שוסטקוביץ' רבך בסדר השירים כפי שהופיעו במהדורות הרוסית והיידית, אולם הוא המציא שמות משלו לשירים. קשה לרעת מנקודת תצפית זו שלנו מה היו הסיבות שגרמו לשוסטקוביץ' להעניק שמות לשירים – צנזורה ממשלתית? צנזורה עצמית? בשלושה מקרים יש לשינוי השמות של שוסטקוביץ' השלכה חשובה. דשינוי בשיר הראשון נראה כבעל חשיבות אמנותית והוא מחליף את האוירה המסתורית קמעה של הטכסט העממי בשירה "ארצית" יותר – הטכסט העממי כנראה לא היה "ריאליסטי" דיו בשביל שנת 1948:

הטכסט העממי	שוסטקוביץ'
השמש והגשם,	השמש והגשם,
הכלה ילדה תינוק	הזהר והערפל,
החתן הגיע,	הערפל נמוך,
הכלה נסחפה לה.	הירח התכבהה.

לשני השינויים הבאים יש אמנם חשיבות חברתית. בשיר השלישי הוסיף שוסטקוביץ' את השורה "הצאר הושיב אותו בכלא" לאחר השורה "אביך בסיביר" בטכסט המקורי – לבטח יש בכך נסיון להימנע מכל פירוש מוטעה. בשיר הששי, המלים "התנצרה" הוחלפו במלים "הסתלקה עם ה'פריסטאב'" (קצין משטרה); כך הומר גרשא דרני בגרשא חברתי-חילוני.

שיר מס' 3

הטכסט העממי	שוסטקוביץ'
גומה, ילדי יפהפה שלי	בני הקטן הוא היפה ביותר בעולם.
גומה, ילדי הקטן	אור באפלה, אור באפלה,
אביך הוא סיבירי צעיר	אביך כבול בשלשלאות בסיביר,
גומה, ששש...	הצאר הושיב אותו בכלא.

דמחזור של שוסטקוביץ מן השירה היהודית העממית לסופראן, אלט, טנור ופסנתר, אופוס 79, הינו אחת מן היצירות עשירות הסמלים היפות ביותר, יצירת מופת של סיגנון הניב העממי.

המחזור הווקאלי שייך ל"תקופת היהודית" השנייה (52–1948) בקריירה היצירתית של שוסטקוביץ. שנת 1948, שבה נכתב המחזור, היתה שנה קשה לתרבות המוסיקלית הסובייטית ולמלחין. שוסטקוביץ היה קורבן למתקפת גינויים בתודשים שיבואו. החלטת הוועד המרכזי מיום 10 בפברואר 1948 האשימה את שוסטקוביץ ומלחינים סובייטיים מובילים אחרים בנטיות ל"פורמליזם" ונטיות "נגד העם" במוסיקה שלהם. לאחר מכן התכנס בפראג ב-20–29 במאי 1948 הקונגרס הבינלאומי של המלחינים והמוסיקולוגים שנשלט ע"י הממסד הסובייטי והכריז על תמיכתו בחלטת הוועד המרכזי המוקיעה "קוסמופוליטניזם" במוסיקה, ובינוי וילי אותה שנה התפרסמה בכתב העת סובייטסקאיה מוזיקה מס' 2 ו-3 מאמר בן 2 חלקים מאת המלחין מריאן קובאל הקובע שהמוסיקה של שוסטקוביץ היא "חסרת-ערך" ו"כוזבת".

המקור הטקסטואלי של שוסטקוביץ היה אוסף שירי עם יהודיים ברוסית (יוורייסקיה נארודניה פיסנו) שנאספו ע"י י.מ. דוברושין, וא.ד. יודיצקי ושנערכו ע"י י.מ. סוקולוב. הספר אושר לפרסום ב-19 למרץ 1947.

על פי עדותה של נטליה מיכואלס, בתו של השחקן היהודי הרגול שלמה מיכואלס, שהיתה חברה קרובה של המלחין, היה זה במאי 1948 כששוסטקוביץ שאל בנוכחותה שאלות בפעם הראשונה על אודות מבטא של מלים מסוימות ביידיש ועל הזרימה הקצבית של טכסטים עממיים מקוריים ששוסטקוביץ הכירם רק בתרגומם הרוסי.³ נטליה גם היתה נוכחת בביצוע הבכורה הביתי של האופוס 79 שנערך ביום הולדתו ה-75 של המלחין, ב-25 בספטמבר 1948. (הוא נהג לבצע יצירות חדשות במסיבות יום הולדתו בביתו). לפני תחילת הקונצרט, הציג שוסטקוביץ, תוך שהוא משפשף את ידיו בעצבנות, את השירים שנכתבו לא מכבר, במלים הבאות: "יש לי כאן, אפשר לומר, שירים חדשים אחרים". בביצוע הבכורה בביתו הושמעו רק שמונת השירים הראשונים. עובדה זו מתאימה לסדר הזמן של חיבור המחזור הווקאלי שהופיע בכרך 32 באסופת יצירותיו של שוסטקוביץ (מוסקבה, 1982): שמונת השירים הראשונים של האופוס 79 מתוארכים: 1–29 באוגוסט 1948, ואילו שלושת האחרונים מתוארכים: 10–24 באוקטובר של אותה שנה.

קיים בלבול מסויים בתיארוך הגירסה המתוזמרת של המחזור הווקאלי שכונתה על ידי המלחין אופוס 79a. כל המקורות בהם מחכרת יצירה זו נוקבים בשנת 1963 או 1964. רק באסופת היצירות, כרך 31, מופיע התאריך 1 באוקטובר 1948. זה מפתיע: האם סיים שוסטקוביץ את כתיבת הגירסה התזמורתית לפני כתיבת שלושת השירים

הכליזמר הכלית. בפוגה בפה מינור דשתמש שוסטקוביץ' כמודל בצורתה
הנשגבת ביותר של דמסורת המוסיקלית היהודית - תפילת שחרית לחול:

בישפיל נר' ו

דוגמה מס' ו

שוסטקוביץ', אופ. 87/8 שאסטאקאויטש, אפ. 87/8

תפילת שחרית לחול (איזנשטיין) וואנעדיקס ש. - . תפילה (איזנשטיין)

מומור של לבלה אלוקסטור (עפרת) לעבעלע אלוקסטורס מומור (עפראט)

השימוש ביסודות יהודיים במוסיקה של שוסטקוביץ' מתפשט הרכה מעבר
ליהודיות ה"צבעונית" והייחודית שלהם. המשמעות הטכונה ביסודות אלה היא
משמעות סמלית עמוקה. זוהי למעשה שפה סמויה המועברת אל המאזין הקשוב
והמודע למשמעותה המעוררת. דורות למקומו המיוחד בתרבות הסובייטית שימש
היסוד היהודי כמעביר אינפורמטיבי מושלם וכעין "אמצעי מסווה"² לצורך ביטוי
ה"ערכים הסמליים" שהאמן השתמש בחלקם ביודעין, ובחלקם - שלא ביודעין.

1. הטכסט הוא סוציו-ביקורתי בשעה שהיסוד היהודי נעדר לחלוטין. זהו המקרה של הפרק הראשון באבן יאיר בסימפוזיה מס' 3. לא יכול להיות ספק בדבר הקונצפציה המרכזית המכריעה של המלחין ביצירה זו וכדבר יחסו לאנטישמיות. הניב היהודי המוסיקלי אינו יכול כאן להוסיף דבר לכוונה הברורה של הטכסט, והוא מיותר למעשה. יתרה מזו, הניב כאן הוא רוסי – צלצולי פעמונים רוסיים, מודוסים רוסיים, סיגנון מקהלתי רוסי.

2. טכסט ו/או מוסיקה מבוססים על סוג של ניב יהודי עממי מזרח-אירופי מסוגנן. ברם, היסודות המוסיקליים הבסיסיים ביצירות אלו אינם בהכרח יהודיים טהורים. הניב המוסיקלי היהודי מתמזג עם יסודות מוסיקליים עממיים אחרים. מלבד תוי איפיון שוסטקוביציים מסויימים (צלילים משוטחים, למשל) יונקת המוסיקה מניב עממי האופייני למזרח אירופה בכלל. המבנה, המשקל והמקצב. כמו גם המודליות, אופייניים למוסיקה העממית של תרבויות מזרח-אירופיות אחדות. טיבן האתני הכפול של היצירות, כמו הקונצ'רטו לכינור, הרביעיה מס' 4 והקונצ'רטו לצ'לו, מאפשר פירושים דו-משמעיים על רמות אחדות המוסיקלית הטהורה והסוציו-תרבותית. ביצירות הווקאליות-כליות המלוות בטכסט, הרמו הביקורתי של הטכסט נתמך ביהודיות הפחות או יותר "בלתי רצויה" של הניב המוסיקלי (לדוגמה, אופוס 79 ואופוס 91 – ראה טבלה בעמודים יח – יט) ובכך נוצר חותם אמנותי של ביקורת חברתית. אפילו ביצירות כליות טהורות הצלילים היהודיים הדו-משמעיים של המוסיקה היו מסוגלים להחזיק במשמעות זו. אולם שוב, גם טכסט ביקורתי וגם ניב אתנו-מוסיקלי כפול יכולים לחמוק מאוזן המאזין, לחלוף. מבלי שיורגשו על ידי המתנגדים, ולהיות מוצדקים על ידי היוצרים עצמם. זוהי ה-*raison d'être* של המשמעות הכפולה של היסודות היהודיים במוסיקה של שוסטקוביץ'.

3. במוסיקה כלית בעלת רמה גבוהה של הפשטה, הכתובה בשפה מוסיקלית מתקדמת, בהשוואה למוסיקה הסובייטית של זמנה, ערשה המחבר שימוש בניב היהודי האותנטי ביותר. ביצירות אלו יונק המלחין מכוחה הסוכרני של המוסיקה הדתית היהודית. כדי להבין מוסיקה זו חייב המאזין להפעיל את השכבות העמוקות ביותר של זכרונו ואת מערכת האסוציאציות שלו. למשל, ב 24 הפרלודים והפוגות, אופוס 87, חבויה משמעות היצירה עמוק בתוך מבוכי הטכניקה הפוליפונית. צורות הפרלוד והפוגה, וההפשטה של המשמעות, תבעו ניצול מקורות אחרים מאשר שירת-העם האטני או נעימת

הקשר עם פליישמן בשנים 1937–1941 ותורמתו ל-כנורו של רוטשילד היה מפגשו הראשון של שוסטקוביץ' עם הניב היהודי. רבות מן התחבולות שיצר את סגנונו היהודי של שוסטקוביץ' – מורוסים מטוימים, ה"פרימה היאמבית", ה"אומ-פה" של ליווי הכליזמר – ניתן לגלות בצורה ראשונית באופרה של פליישמן. מיד לאחר שסיים את העבוד על האופרה, התחיל לעבוד על הסריו עם הפינאלה הטראגי והמקאברי, שבו מנצל היסוד היהודי.

אלה היו הימים בהם המידע הראשון אודות השואה החל מגיע לכריה"מ. התקופה השניה, 1948 עד 1952, כוללת את מרבית היצירות הרלוונטיות לענייננו: הקונצ'רטו לכינור, הרביעיה מס' 4, המחזור הווקאלי מן השירה היהודית העממית, 24 הפרלודים והפוגות, ו-ארבעת המונולוגים. בשנים אלה נעשה הנסיון הרצוף של משטר סטאלין לחסל את תרבות היהדות הסובייטית ומוסדותיה.

מרבית היצירות שנכתבו בתקופה זו ברצו ליאשונה, לאחר רדיה משמעותית. לאדור מותו של סטאלין. הסיבה לכך היתה, מן הסתם, לחץ אידיאולוגי של המימסד דתבוני (החלטת הועד המרכזי של המפלגה מה-10 בפברואר, 1948) שלא לכתוב מוסיקה אינסטרומנטלית מורכבת ("אנטי-דמוקרטית"). המזיגה של הלחצים האנטי-יהודיים עם האנטי-מורדנים באמנות איפיינה את החיים התרבותיים של אותם ימים בברית המועצות, בדרך טראגית ביותר.

התקופה השלישית ארכה מ-1959 עד 1963. כששוסטקוביץ' כתב את הקונצ'רטו לצ'לו, את הרביעיה מס' 8, את הסימפוניה ה-13 וכנראה את הגירסה התזמורתית למחזור הווקאלי מן השירה היהודית העממית. בשנים אלו היכה את בריה"מ גל אנטי-שמי חדש ובכך החלה תקופת ה"קיפאון".

את הקשר האחרון של שוסטקוביץ' עם יהודיות ניתן לתאר כמחווה של הגנה במצב רוח של זכרונות רגשיים: בשנת 1970 הוא הופיע בעורך ראשי של אסופת שירים יהודיים בינונית ביותר.

מספרן הגדול של היצירות המכילות יסודות יהודיים וסדר-הזמנים של חיבורן הם הוכחה למשמעות המיוחדת הטמונה ביצירותיו "היהודיות" של שוסטקוביץ' למעשה, גורל היהדות הסובייטית מסומל בקורפוס מוסיקלי זה.

אם נבחן את יחסי הגומלין שבין היסודות היהודיים וסגנון היצירה תתגלה הפונקציה של היסודות דללו מזוית אחרת. "היהודיות" של המוסיקה שלו מתגברת עם עליית שיעור ההפשטה של המבנה המוסיקלי והעמקת משמעותה האיוטורית: ככל שהמשמעות הכביה יותר, כך חזק יותר הגוון האתני של המוסיקה והניב היהודי המוסיקלי אינטנסיבי יותר. ולהיפך, ככל שהמשמעות גלויה וישירה יותר, כך המוסיקה פחות יהודית ומוצאה האתני יותר מעורפל. קיימים שלשה סוגים שונים של תלות יהודית:

1	2	3	4	5
7. ארבעה מונולוגים על טכסטים של א. פרשקין לקול ופסנתר, אופוס 91	1952	1960 סוב. קומפוזיטור מ	?	מס. 1: תזמורת
8. קונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מס. 1, אופוס 107	1959	מוזג'ז מ	4.10.59; ל מ. דוסטוֹפּוֹסֵיץ' והתזמורת הפילהרמונית של לנינגרד בניצוחו של י. מראבינסקי	הפרק השלישי: אלגרו קון מוטו
9. רביעייה מס. 8 לשני כנורות, חולה וצ'לו, אופוס 110	1941	סוב. קומפוזיטור	2.10.60; ל רביעיית בטהובן (ראה אופוס 83)	הפרק השני: אלגרו מולטו
10. סימפוניה מס. 13 לכס סולו, מקהלת באסים ותזמורת, הטכסטים מאת י. יבטושנקו, אופוס 113	1962	1970 ליידן מיוזיק קנדה	18.12.62; מ התזמורת הפילהרמונית של מוסקבה בניצוחו של ק. קונדראשין, ו. גרומרסקי (בס) ומקהלה בניצוחו של א. יורלוב	הפרק הראשון: באבי יאר
11. מן השירה היהודית העממית, הגירסה לקול ותזמורת, אופוס 79a	1963*	1982 מוזיקה מ	2.64; מ: גורקי, התזמורת הפילהרמונית של גורקי בניצוחו של ג. רודסטבנסקי, ל. אברייבה (סופרן), ג. פיסארנקו (אלט), א. מסלינקוב (טנור)	כל היצירה
12. עורך ראשי של אסופת השירים שירים יהודיים חדשים, אסף ז. קומפאניץ	?	1970 סוב. קומפוזיטור מ	?	כל היצירה

* כל המקורות הביבליוגרפיים והביוגרפיים נוקבים בשנים 1963 ו-1964 כתאריך חיבור היצירה הזו. רק כך 31 של האוסף של עבודותיו של שוסטקוביץ (מוסקבה, 1982) צויין 1 באוקטובר 1948.

רשימת יצירותיו של שוסטקוביץ' בעלות נושאים יהודיים ויצירות יהודיות בהשתתפות*

היצירה	חבורה	פורסמה	ביצוע בכורה	הנושא היהודי
1	2	3	4	5
1. עריכה ותימור של האופרה של ב. פלישמן כינורו של רוטשילד	1943	1965 מוסיקה מ	20.7.40; מ הסולנים של החברה הפילהרמונית הממלכתית של מוסקבה	כל היצירה
2. שלושה לכינור, צ'לו ופסנתר, אופוס 67	1944	1944 מוזגין מ	14.11.44; ל מחבר (פסנתר) ד ציגנוב (כינור) ס. שירינסקי (צ'לו)	הפרק הרביעי: אלגרטו
3. קונצ'רטו לכינור ותזמורת, אופוס 77	1947 1948	1956 מוזגין מ	19.10.55; ל ד. אויסטרך והתזמורת הפילהרמונית של לנינגרד בניצוח י. מראבינסקי	הפרק השני: סקרצו
4. מן השירה היהודית העממית, מחזור קולי לסופרן, אלט, טנור ופסנתר, אופוס 79	1948	1955 מוזיקלני פונד ■	15.1.55; ל מחבר (פסנתר) נ. דורליאק (סופרן) ז. דולוחוובה (אלט) א. מסלניקוב (טנור)	כל היצירה
5. רביעייה מס' 4 לשני כינורות, ויולה וצ'לו, אופוס 83	1949	1954 מוזגין מ	5.12.53; מ רביעיית בטהובן (ר. ציגנוב, ו. שירינסקי, ו. כוריסונסקי, ס. שירינסקי)	המקדח הרביעי: אלגרטו
6. 24 פרלודים ופוגות, אופוס 87	1950 1951	1952 מוזגין מ	23.12.52; מ ט. ניקולייבא	פר. פ. מס. 8; פר. מס. 14; פ. מס. 16; פר. מס. 17; פ. מס. 19; פ. מס. 24

* קיצורים: מ = מוסקבה; ל = לנינגרד; פר = פרלוד; פ = פוגה

העניין שגילה דמיטרי שוסטקוביץ' בחומרים יהודיים – מוסיקליים ולא-מוסיקליים – הוא חסר-תקדים בהיסטוריה של המוסיקה הרוסית והסובייטית*.

יסודות של ניב מוסיקלי יהודי ניתן למצוא לפחות בעשר מתוך עבודותיו החשובות (ראה טבלה בעמ' יח-יט), החל בטריו, אופוס 67 (1944), וכלה בסימפוניה מס' 33, אופוס 113 (1962). את עניינו זה הוא ביטא גם בדרכים אחרות, מלבד הלחנה מקורית: הוא השלים את כתיבת האופרה של תלמידו בנימין פלישמן כינורו של רוטשילד (1943) ואף שימש כעורך ראשי של האוסף המגוון המכונה שירים יהודיים חדשים (1970).

מלבד היקפה והתמדתה, גם נבדלת המעורבות של שוסטקוביץ' במוסיקה ובתרבות היהודית מזו של כל המלחינים הרוסים המוקדמים מעצם טבעה. השימוש שעשו מלחינים רוסים בני המאה ה-19 בניב מלודי פסאודו-יהודי משקף לא יותר מאשר "ענין רוסי אופייני בכל דבר מזרחי" (ולדימיר סטסוב). את השימוש של ניב יהודי שאימץ שוסטקוביץ' אין לייחס לא לסיגנון "הפולקלוריסטי" של מוסורגסקי או רימסקי-קורסקוב, ואף לא לכוחן "הפילוסופיות" של רובינשטיין או סרוב.

על מנת להבין את משמעות היסודות היהודיים במוסיקה של שוסטקוביץ' חיוני לזכור את מעמדה השנוי במחלוקת של התרבות היהודית בברית המועצות כאותו הזמן. למרות שהצורה והתוכן השתנו בהתאם לתקופה, הדעה השלטת הייתה שהרעיון של עם יהודי נבדל אינו חקף מבחינה מדעית. כתוצאה מכך, התקיימה התרבות היהודית, כולל זו המוסיקלית, על קו הגבול בין המותר והבלתי-רצוי. פרדוכס זה של המותר אך הבלתי-רצוי, האסור אך הלא בלתי-חוקי, יצר סיטואציה דו-משמעית ביותר בתרבות הסובייטית ביחס לשימוש בנושאים ומוטיבים יהודיים באמנות. כל שימוש בניב או נושא יהודי טמנו בחובם סיכון עד לפיצוץ חברתי.

הפיזור הכרונולוגי וטבעה הסגנוני של כל יצירה משל שוסטקוביץ', הקשורה לנושאים יהודיים, משקפים את האני מאמין האמנותי שלו בזמן חיבורה. משום כך כה מעניין לעקוב אחר שני ההיבטים הללו – הכרונולוגי והסגנוני – של התהליך היצירתי שלו ביחס לשימוש בחומרים היהודיים.

שוסטקוביץ' השתמש ביסודות יהודיים במשך שלוש תקופות. הראשונה, 1943-1944, כוללת תזמור האופרה כינורו של רוטשילד שנכתבה על ידי תלמידו האהוב, בנימין פלישמן (1913-1941), שנדרג במלחמה, והטריו לפסנתר, אופוס 67.

* משה זו מבוססת על עבודות קודמות של המחבר.

"Shostakovich's Song Cycle From Jewish Folk Poetry. Aspects of Style and Meaning", *Russian and Soviet Music: Essays for Boris Schwarz*, ed. M.H. Brown (Ann Arbor: UMI Research Press, 1984), 259-286; "The Double Meaning of Jewish Elements in Dmitri Shostakovich's Music", *The Musical Quarterly*, LXXXI/1 (1985), 68-80.

השירים היהודיים של שוסטקוביץ': מסה

די פֿאַרשערישע טעטיקייטן פונעם אינסטיטוט "יד לצלילי השואה" האָבן זיך געשטעלט פֿאַר אַ ציל אָפּצוהיטן די ייִדישע מוזיקאַלישע קולטור, און דער עיקר, די וואָס איז געשאַפֿן געוואָרן און אויסגעפֿירט געוואָרן אין דער חורבן-תּקופֿה. די מוזיקאַלישע קולטור פֿון דער דאָזיקער תּקופֿה איז ענג פֿאַרבונדן מיט ייִדיש, די שפּראַך וואָס אין איר זענען געשויבן געוואָרן סידור חורבן-לידער. ייִדיש איז געווען די שפּראַך פֿונעם ייִדישן אויפֿשטאַנד און גייסטיקן ווידערשטאַנד, אויף ייִדיש האָבן די מוזיקאַנטן און די טעאַטער-קינסטלער דערשרינקט דעם עולם אין די געטאָס און דערוועקט אין דער ייִדישער נשמה דעם בטחון, אַז עס וועלן קומען בעסערע צייטן, מיט ייִדיש אויף די ליפּן זענען ייִדן דעמאָלט געגאַנגען אויף קידוש-השם.

דמיטרי שאַסטאַקאָוויטש האָט זיך באַנוצט מיט ייִדישע פֿאָלקסטעקסטן אין דעם וואָקאַלן ציקל "פֿון דער ייִדישער פֿאָלקס-פּאָעזיע". אין דעם דאָזיקן ווערק האָט זיך אַנטפלעקט זיין וואַרעמע באַציונג צו דער ייִדישער פֿאָלקסקונסט. דער קאָמפּאָזיטאר אליין האָט געוואַנטשן, מען זאָל אויספירן דאָס דאָזיקע ווערק אין דער אַריגינעלער שפּראַך, אין ייִדיש. די דאָזיקע אַריגינעלע טעקסטן צוגעפֿאַסט צו דער מוזיק פֿונעם וואָקאַלן ציקל ווערן דאָ פֿאַרעפֿנטלעכט דעם ערשטן מאל. דער אינסטיטוט "יד לצלילי השואה" זעט ווי זיין חובֿ צו ברענגען פֿאַר דער עפֿנטלעכקייט די דאָזיקע טעקסטן, אַזוי ווי אַנדערע פֿון שאַסטאַקאָוויטשעס שאַפֿונגען געווינדעט די קרבנות פֿון דער צווייטער וועלט-מלחמה און פֿון דעם חורבן.

משה האָד

משה האָד

דירעקטאָר פֿונעם אינסטיטוט פֿאַר פֿאַרשן די ייִדישע מוזיק

פֿון דער חורבן-תּקופֿה "יד לצלילי השואה"

פֿאַרוואָרט

אין משך פֿון דער גאַנצער ייִדישער געשיכטע איז תמיד אָנגעגאַנגען אַן עקסטרעםדיקער קאָמפּאָזיציע און געוועזענע ווערטן פֿון ייִדישן פֿאָלק. באַזונדער איז לעבנס-וויכטיק אָס דער געראַנגל אין אונדזער יאָרהונדערט, ווען די אַסימילאַציע און פֿאַרפֿרעמדונג דראָט צו צעברעקלען אונדזער אומה. דעריבער זענען פֿאַרשטענדלעך די אַלע אַנשטרענגונגען, וואָס ווערן געמאַכט צו פֿאַר זיכערן אונדזערע גייסטיקע ווערטן און די אחדות פֿון ייִדישן פֿאָלק.

מיט 14 יאָר צוריק האָט אַ קליינע גרופּע פֿון תלמידי-חכמים, שרייַבער און געזעלשאַפֿטלעכע טוער, זיך צוזאַמענגעטראָפֿן אין תל-אביב, מיטן ציל צו זוכן וועגן צו פֿאַרמיידן די צעברעקלונג פֿונעם רובֿ-מזרח-איייראָפּעישן ייִדנטום, צו שטאַרקן און פֿאַרפֿעסטיקן די דאָזיקע גייסטיקע ירושה. ווי אַ רעזולטאַט דערפֿון איז אין יאָר 1976 פֿאַרענקומען די ערשטע ייִדיש וועלט-קאָנפֿערענץ אין ירושלים. אויף אָס דער קאָנפֿערענץ איז געגרינדעט געוואָרן דער וועלטראַט פֿאַר ייִדיש און ייִדישער קולטור, וועלכער זאָל ווין געבויט אויפֿן יסוד פֿון ייִדיש און ייִדישקייט, דיה נישט בלויז צו שטאַרקן און פֿאַרפֿעסטיקן די ייִדישע שפּראַך, נאָר אַז דאָס ייִדישע פֿאָלק זאָל אין אים געפֿינען די געזעריקע גייסטיקע שטעצע.

אין משך פֿון די יאָרן זינט דער גרינדונג פֿון וועלטראַט, זענען דערגרייכט געוואָרן אַ סך דערפֿרייענדיקע רעזולטאַטן. אין 17 לענדער, דאָרט וווּ סימבאָליזט זיך אַ ייִדיש-רעדנדיקע באַפֿעלקערונג, האָבן זיך געשאַפֿן ייִדיש-קאָמיטעטן, וועלכע פֿאַרשפּרייטן און שטאַרקן ייִדיש און ייִדיש-קולטור, ווען מדינת-ישראל איז ווײַט צו טאָג דער צענטראַלער פּונקט פֿון דער ייִדישער ירושה.

דער וועלטראַט פֿאַר ייִדיש און ייִדישער קולטור אין זײַן פֿיליזאָפּיסקער טעטיקייט, האָט אויך נישט אויסגעלאָזט דעם געביט פֿון ייִדישער מוזיק, וועלכע האָט דעם טוח צו באַנימפּלסן און ווענדן די אויפֿמערקזאַמקייט אויך צו אַנדערע ייִדישע גייסטיקע אָנציעקסן. דעריבער איז פֿאַרשטענדלעך די צוזאַמענאַרבעט פֿון וועלטראַט פֿאַר ייִדיש און ייִדישער קולטור מיט דעם אַנסטיטוט פֿאַר פֿאַרשן ייִדישע מוזיק אין דער חורבן-תּקופּה, וואָס האָט דערפֿירט צו אַ סטאַבילע קאָאָפּעראַציע. די דאָזיקע שותפות האָט געפֿירט צו דער אָרגאַניזאַציע פֿון אַן אויסשטעלונג אין מאַסקווע וועגן ייִדישער מוזיק אין יענער תקופּה, און זי האָט געבראַכט צום אַרויסגעבן די דאָזיקע עסיי מיט די אָרגינעלע ייִדישע פֿאָלקסלידער פֿאַר דמיטרי שאַסטאַקאָוויטשעס וואָקאַלן ציקל. ווי באַקאַנט האָט דער קאָמפּאָזיטאָר געשטרעבט, אַז די לידער זאָלן דערשיינען אין דער ייִדישער שפּראַך. איצט איז זײַן ווונטש רעאַליזירט געוואָרן, און מיר זענען צופֿרידן וואָס מיר דערמעגלעכן די פֿריינד און ליבהאַבער פֿון ייִדישער קולטור און מוזיק צו געניסן פֿון דעם ווונדער באַרן ייִדיש פֿאָלקלאָר.

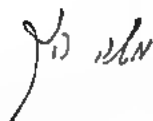

יחזקא קאָפּערמאַן
פֿאַרוואָרט פֿונעם וועלטראַט פֿאַר ייִדיש
און ייִדישער קולטור

המכון "יד לצלילי השואה" רואה בפעילויותיו המחקריות יעוד לקיום ושימור של התרבות המוסיקלית היהודית, במיוחד זו שנכתבה ובוצעה בתקופת השואה. התרבות המוסיקלית מאותה התקופה קשורה לשפת היידיש בה נכתבו רוב שירי השואה. בשפה זו התקוממו היהודים תוך עמידה רוחנית, בשפה זו ריגשו המוסיקאים ואמני התיאטרונים המוסיקליים בגטאות את הציבור כמתן עדוד ותחושת אמונה בעתיד טוב יותר, ועם שמה זו גם הלכו היהודים בתקופת השואה על קידוש השם.

דמיטרי שוסטקוביץ השתמש בשירה היהודית העממית במחזור הווקלי "מן השירה היהודית העממית", ויצירתו זו באה לגלות את היחס שלו לאמנות העממית היהודית. חלומו של המלחין היה ביצוע של היצירה בשפת המקור יידיש. טקסטים מקוריים אלה ביידיש מותאמים למוסיקה של מחזור השירים לראשונה מוצגים בפרסום זה.

המכון "יד לצלילי השואה" רואח מחובתו להעביר לתודעת הציבור טקסטים אלה, וכמו כן יצירות אחרות של שוסטקוביץ, המוקדשות לקורבנות מלחמת העולם השנייה והשואה

משה הודק

מנהל המכון "יד לצלילי השואה"

דברי פתיחה

המאבק הבלתי נלאה של שמירת הערכים הרוחניים של עמנו הלך ונמשך במשך כל ימי ההיסטוריה היהודית. ברם, חיוני במיוחד מאבק גורלי זה בימינו אנו, עת ההתבוללות והניכור מאיימים על שלמות אומתנו. מכאן מובנים הם המאמצים הנעשים ע"י המעצה העולמית ליידיש ותרבות יהודית כדי להבטיח את קיומם של ערכים אלה.

לפני כ-14 שנה התכנסה חבורה מצומצמת של הוגי דעה, סופרים ואנשי מעש בתל-אביב, כדי למצוא דרכים שימנעו את התפוררות הרוב המדול של יהדות אירופה המזרחית ותרבותה, שלא תרד, לתהום הנשיה, ולנצור את הירושה הרוחנית הזאת ולחזקה.

כתוצאה מזה התקיים בירושלים, בשנת 1976, כנס עולמי למען התרבות היהודית ובו, נוסדה "המעצה העולמית ליידיש ותרבות יהודית", שמטרתה היא לא רק לטפח את שפת היידיש ולהעביר את כוחה, אלא גם שחלק זה בעמנו שיידיש היא שפת-אם שלו, ימצא בה סעד רוחני.

מאז הווסדה של המעצה העולמית ליידיש ותרבות יהודית הושגו הישגים של ממש. כ-17 ארצות בהן חיים דוברי יידיש, התארגנו והוקמו ועדים ליידיש, המפיצים ומחזקים את שפה זו ותרבותה, כשמדינת ישראל מהווה את המרכז לפעולה רוחנית זו.

המעצה העולמית למען יידיש ותרבותה אינה מזניחה גם את דבר המוסיקה היהודית, אשר יש בה כח להשפיע ולעורר תשומת לב גם לערכי רוח אחרים. מכאן מובן הוא וטבעי שיתוף הפעולה של המעצה העולמית למען יידיש ותרבותה עם המכון לחקר המוסיקה היהודית בתקופת השואה, שהוא גם הגורם לארגון תערוכה למוסיקה זאת במוסקבה. שותפות זו הביאה גם להוצאת פרסום זה עם טקסטים מקוריים ביידיש של מחזור השירים "מן השירה היהודית העממית" מאת דמיטרי שוסטקוביץ. ידוע שהקומפוזיטור רצה ששירים אלה יופיעו במקורם ביידיש, ואנו מסייעים בזה לקיים את רצונו זה. רבה שמתנתו על שאנו נאפשר לשוחרי התרבות היהודית וניגוניה להינות משירי העם המופלאים בשילוב עם המוסיקה של דמיטרי שוסטקוביץ.

יחזקאל קופר

י"ר המעצה העולמית ליידיש ותרבות יהודית

באגריסונג פֿון דעם וויצע-פרעמיער און בילדונגס- און קולטור-מיניסטער

אין באַגריס די איניציאַטיוו פֿונעם וועלטראַט פאר ייִדיש און ייִדישער קולטור, בשותפות מיט דעם אינסטיטוט פֿאַר פֿאַרשן די ייִדישע מוזיק פֿון דער חורבן-תקופה "יד לצלילי השואה", אַרויסצוגעבן די אַריגינעלע טעקסטן אויף ייִדיש פֿאַר דמיטרי שאַסטאַקאָוויטשעס וואָקאלן ציקל "פֿון דער ייִדישער פֿאַלקס-פֿאַעזיע". דער גרויסער רוסישער קאָמפּאָזיטאָר האָט זיך באַניצט מיט דער ייִדישער פֿאַלקס-פֿאַעזיע פֿדי צו שאַפֿן ייִדישע לידער, וואָס אין זיי די ייִדישע פֿאַלקס-מעלאָדיע שמעלצט זיך צוזאַמען מיט דעם ניגון פֿון דער ייִדישער שפּראַך.

די דאָזיקע שאַפֿונג, אָנגענומען אינעם קלאַסישן אוצר פֿון אונדזער צייט, שטעלט מיט זיך פֿאַר אַ כּוֹכָבֿדיקער בייטראַג צו דער ייִדישער, צו דער רוסישער און צו דער מענטשלעכער קולטור.

יחזק נחון

דברי סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות

הנני מקבל בברכה את היוזמה של המועצה העולמית לידיש ותרבות יהודית, בשיתוף עם המכון לחקר המוסיקה היהודית של השואה "יד לצלילי השואה", להוציא לאור את הטקסטים המקוריים בידיש של המחזור הווקלי "מן השירה העממית היהודית" מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. המלחין הדגול הרוסי השתמש בפיוט עממי-יהודי ליצירת שיריו היהודים, בהם משתלב הלחן היהודי עממי עם מנגינת שפת יידיש.

היצירה, שנכנסה לאוצר הקלסי של זמננו, מהווה נכס חשוב בתרבות היהודית, הרוסית, ובתרבות האנושות.

בברכה

יצחק בנור

תוכן העניינים

ט	דברי סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרכות (עברית וידיש)
יא	דברי פתיחה (עברית וידיש)
	השירים היהודיים של שוסטקוביץ: מסה
טו	בעברית
לז	בידיש
סג	הטכסטים המקוריים העממיים והתאמתם למוסיקה של שוסטקוביץ'
9 – 58	גירסה אנגלית ורוסית של דברי סגן ראש הממשלה, דברי פתיחה ומסה

אינהאַלט

	באַגריסונג פֿון דעם וויצע-פרעמיער און בילדונגס- און קולטור-
ט	מיניסטער (העברעיש און ייִדיש)
יא	פֿאַרוואָרט (העברעיש און ייִדיש)
	שאַסטאַקאָוויטשעס ייִדישע לידער: אַן עסיי
טו	העברעיש
לז	ייִדיש
	די אָריגינעלע ייִדישע פֿאַלקסטעקסטן און זייער אַראָפּטאַציע
סג	צו שאַסטאַקאָוויטשעס מוזיק
	ענגלישע און רוסישע ווערסיע פֿון די באַגריסונג, דעם פֿאַרוואָרט
9 – 58	און עסיי

פרופסור יואכים בראון הינו חבר סגל אקדמאי
של המחלקה למוסיקולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, ישראל.
יֶאֱכִים בֶּרַאָן איז אַ פּראָפּעסאָר אינעם אָפּטייל פאַר מוזיקאַלאָגיע
פון בר-אילן אוניווערסיטעט, ישראל.

מסת"ת ב ז-392-009-965
© תש"ן יואכים בראון
נסדר ונרפס בישראל
טליגרף, תל-אביב

הוצא לאור
ע"י המועצה העולמית
לידיש ותרבות יהודית
והמכון "יד לצלילי השואה"

יואכים בראון

השירים היהודיים של שוסטקובי

"מן השירה היהודית העממית", אופ. 79: מסה עם
התאמת הטקסט היידי המקורי

יואכים בראון

שאַסטאַקאָוויטז' . ייִדישע לידער

"פֿון ייִדישער פֿאַלקס-פּאָעזי" אָן עסי מיט
אַראָפּטאַציע פֿון אַריגינעל געטעקסטן

וועלטראַט פאַר ייִדיש און ייִדישע קולטור
דער אינסטיטוט "יד לצלילי השואה"
מיניסטעריום פאַר בילדונג און קולטור

ג. צד העולמית ליידיש ותרבות יהודית
ג. מכון "יד לצלילי השואה"
משרד החינוך והתרבות

השירים היהודיים של שוסטקוביץ'
שאָסטאַקאָוויטשעס ייִדישע לידער

יואכים בראון

שירים יהודיים של שוסטקוביץ

יאֶאֶכִים בֶּרֶאוֹן

שאַסטאַקאוויטשעס ייִדישע לידער

המועצה העולמית ליידיש
ותרבות יהודית
המכון "יד לצלילי השואה"
משרד החינוך והתרבות

וועלטראט פֿאַר ייִדיש
און ייִדישע קולטור
דער אינסטיטוט "יד לצלילי השואה"
מיניסטעריום פֿאַר בילדונג און קולטור